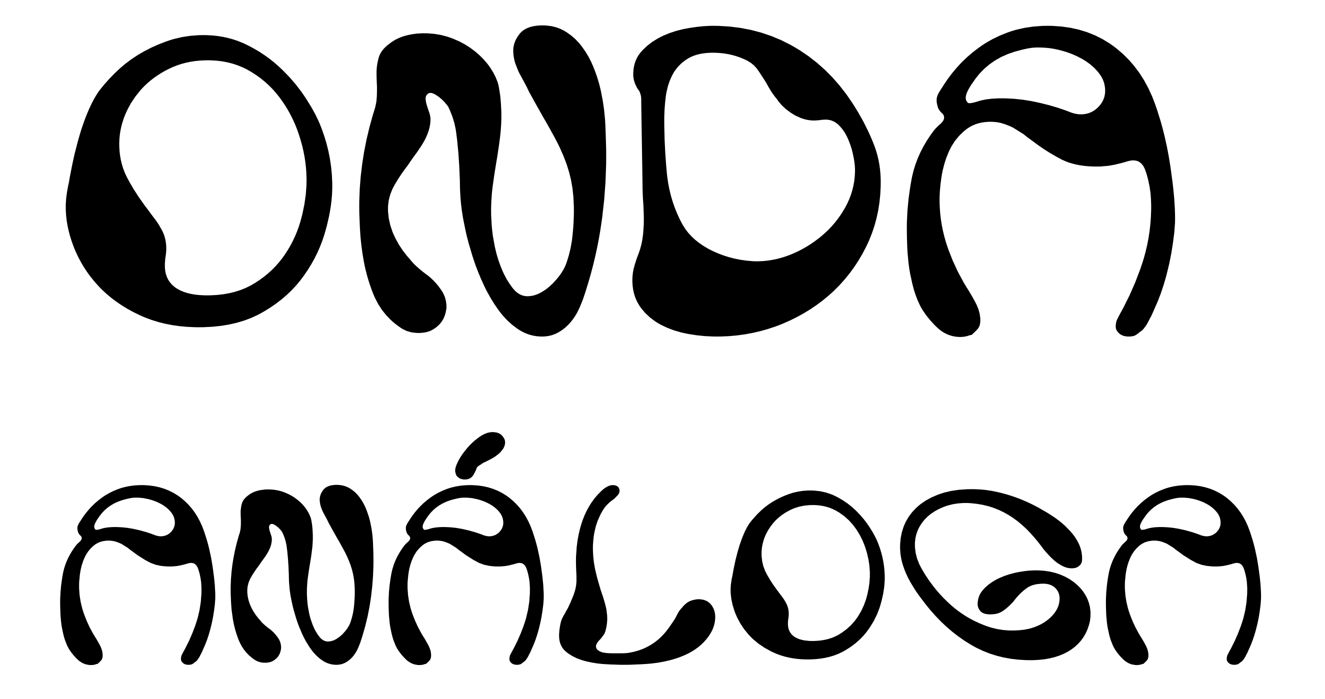
ONDA ANÁLOGA

HISTORIA DESDE LA VOZ FEMENINA SOBRE LAS COLECCIONISTAS Y SELECTORAS DE MÚSICA EN VINILO EN TIEMPOS DE RUPTURA.

HISTORIA DESDE LA VOZ FEMENINA

Onda Análoga es una proyecta intinerante de reflexión, investigación y registro dentro de la escena musical con perspectiva de género.

Buscamos crear nuevos canales para visibilizar los procesos comunitarios y colectivos de distintas mujeres que son parte de agrupaciones sororas en América Latina; impulsando el registro y la libre distribución de contenido hecho por mujeres de todo tipo, edades, orígenes y profesiones; con una gran cantidad de trabajo social y cultural que surge a raíz de un interés en común, la música.

Siempre han faltado aportaciones históricas escritas por mujeres y, es por ello, de tal importancia generar nuestros discursos, acción mediante tecnologías culturales; escribir nuestra historia también es hacerle tributo a todas las mujeres que han sido parte de la cultura artística musical y que también han sido invisibilizadas por distintos motivos y etapas históricas.

Unimos esfuerzos para construir y entender la verdadera esencia de las múltiples formas de participación política de las mujeres en los espacios públicos, virtuales y en la tecnología desde la música, para empezar nuestro recorrido reflexionamos sobre el coleccionismo y la curaduría de música en su formato vinyl.

HABLANDO DE LO ANÁLOGO

"La tornamesa o tocadiscos tuvo un impacto en la música tan enorme como innegable. Su innovación creó un industria global de miles de millones. Esta máquina simple, pero compleja a la vez, ha ayudado a informar y entretener a generaciones al mismo tiempo que ha ayudado a preservar, enriquecer y forjar nuestra historia cultural. Debido a esto, la tornamesa es sinónimo de tecnología unida al arte."

- **El fonógrafo** / Aunque otros habían intentado desde la década de 1850 desarrollar modos de grabación y de reproducción de sonido, fue Thomas Edison quien inventó el primer dispositivo que funcionaba en 1877. El fonógrafo, como él lo llamó, inscribía y recuperaba la información sonora en cilindros de cartón envueltos en papel aluminio, los que más tarde se hicieron de cera. Inicialmente diseñado para automatizar el teléfono y los mensajes de telégrafo, el fonógrafo ganó popularidad como un reproductor de entretenimiento en el hogar en la década de 1890.

- **El gramófono** / La tornamesa tal como la conocemos apareció por primera vez en 1888, cuando Emile Berliner desarrolló un medio para almacenar audio en discos planos. Llamó a su invento, el gramófono. Los primeros modelos fueron vendidos en 1894 con gran éxito de público. Los discos -hechos originalmente de goma dura, luego de goma laca y más tarde de vinilo- podían ser fácilmente producidos en masa, algo que los cilindros de Edison no podían. Como resultado, el gramófono de Berliner dominó el

mercado y ya en 1929 el fonógrafo siguió existiendo sólo de nombre.

- **LP, 45 y estéreo /** El tocadiscos pasó por muchos cambios después de la Segunda Guerra Mundial. 1948 vio la introducción de la grabación de reproducción larga, más conocida por su sigla en inglés LP, la que a través de su velocidad de rotación más lenta de 33 1/3 revoluciones por minuto (RPM), podía contener más información que los discos de 78 RPM existentes hasta ese momento. El disco de 7 pulgadas (17,5 cm) y 45 RPM se comercializó en 1949 y contaba con una melodía en cada lado. Los espectadores se emocionaron cuando el tocadiscos estéreo y sus discos llegaron en 1958.

- **1960-1970** / A lo largo de las décadas de 1960 y 1970, los tocadiscos se podían encontrar prácticamente en todas partes. Los modelos asequibles hicieron posible que los oyentes que cuidaban su presupuesto los pudieran poseer, y las versiones que costaban miles entregaban la calidad de sonido necesaria para satisfacer a los audiófilos más exigentes. Las unidades portátiles ofrecían la promesa de la movilidad, mientras que las tornamesas integradas a grandes consolas con televisores y radios se convirtieron en elementos habituales en muchos hogares. Los cambiadores de pilas de multidiscos entregaban horas de reproducción continua. A pesar de las nuevas tecnologías, como el casete, el tocadiscos seguía siendo la pieza central de la mayoría de los sistemas de audio.

¿CÓMO CUIDAR LOS DISCOS DE VINYL?

Sabemos que las memorias materializadas necesitan mayor cuidado, el acto de la conservación que se vuelve un hábito entre nuestros objetos de colección.

Para cuidarlos tenemos algunos tips:

- Lo ideal es que los tengas en un lugar limpio y seco, evitando las temperaturas extremas y la humedad.
- Nunca los apiles uno encima del otro, ya que puede quebrarse
- Mantenlos fuera del sol ya que se pueden pandear y ya no podrás reproducirlos.
- Mantenlos en sus fundas o en bolsas de plástico para su conservación adecuada, ya que como el material del audio está grabado en físico sobre el acrílico las rayaduras pueden dañar las canciones o hacerlo inservible.
- Cepíllalo ligeramente hacia los bordes y esto ayudará a prevenir el crecimiento de polvo y suciedad. Las hebras de carbono (en la superficie exterior del limpiador) reducen la electricidad estática en el vinilo (que atrae polvo)
- Para limpiarlos moja un paño de micro-fibra con agua destilada o espuma de jabón (sin agua) y limpia el vinilo después, sécalo con otro paño distinto de micro-fibra también.
- Dependiendo del grosor y estado del vinyl es correspondiente al peso de la aguja de la tornamesa, entre más delgado necesita menos peso.

Las 3 Chavas: tres generaciones de mujeres melómanas en Pasto.

En la ciudad sorpresa donde habita el volcán Galeras existe un rincón dedicado a la música y a los vinilos ubicado a una calle de la casa de mi abuela, en el barrio las cuadras de Pasto. Un lugar que al día de hoy es apreciado por los bohemios y melómanos de la capital nariñense. Solo es entrar a este lugar y viajas en el tiempo, *donde el pasado vuelve al presente*. El olor a viejo, trasnochado, brandi, las fotos antiguas colgadas en sus paredes, radios de varios tamaños y colores, muebles de cuero empotrados y una barra donde en el fondo se ve una gran colección de vinilos, nos da la atmosfera perfecta para entender la magia de este lugar.

Esta historia comienza tres generaciones atrás con Isabel, la abuela, más conocida como *la Chava*. Ella empezó vendiendo café y empanadas en un sitio muy pequeño en el centro de la ciudad. Con el tiempo se dio cuenta que sus clientes iban en las noches acompañados con botellas de aguardiente y ganas de escuchar música, y así es como decidío expandir el negocio y fue el inicio de su melomanía y de sus sueños. A principios de los años 60s surge entonces el *Rincón Porteño*, es la primera cantina organizada con buena música y para clientes selectos, un lugar que quedaba ubicado cerca del mercado de los dos puentes y al que empezó a frecuentar gente intelectual, artistas, músicos y gente melómana donde la mayoría de personas que iban eran hombres de clase media-alta que no querían ser vistos públicamente, para la época y la ciudad, no era muy habitual este tipo

de sitios. Algunos de los personajes que empezaron a frecuentar esta cantina, viajaban o venían de diferentes partes del país, y es ahí cuando ella ve la oportunidad de hacer sus listados de encargos musicales. Isabel tenia muy buen gusto musical, estaba al día sobre la música que sonaba en la época a través de programas de radios locales y nacionales y por conversaciones de música que surgían en la misma cantina.

Dado que empezó a ir muy bien el negocio, cada vez que tenia la oportunidad ella también viajaba en la búsqueda de tesoros. Un lugar que frecuentaba seguido era Cali, allí iba a visitar a su hermana y aprovechaba para buscar y comprar nuevos discos. La mayoría de música en físico en esos años llegaba a través de barcos que podían venir de cualquier parte del mundo. En esta zona de Colombia, el puerto mas cercano era en Buenaventura (Valle del Cauca), con lo cuál se piensa que mucha de la música que coleccionó provenía de allí. Isabel se convirtió en una aficionada a la música y un referente de la época para emisoras dado que le pedían discos prestados para algunos programas musicales hasta tal punto que es considerada la primera coleccionista del departamento de Nariño. En su colección podía tener joyas de boleros, música de tríos, música ecuatoriana y peruana , son cubano, salsa, baladas, música romántica y tropical; y la gema de la corona: tangos y música argentina. La particularidad del legado musical de *la Chava* es que ha pasado de generación en generación a través de mujeres de la familia, algo totalmente disruptivo para la época. Cuando cierra el *Rincón Porteño*, Isabel estaba muy mayor y con nueve hijos que le decían que se retirara. Sin embargo no lo hizo del todo. Si bien ya no siguió atendiendo un bar, si continuo poniendo música en el salón de su casa en el barrio Santiago solo con un par de mesas para sus amigos y clientes más cercanos.

Por los años 80s , su hija Rosario, la única hija mujer de la familia que decide seguir los pasos de su madre, retoma la idea de abrir un nuevo bar. Este espacio es el que se conoce actualmente como ***El Bar la Chava,*** es allí donde reposa parte de la colección de vinilos y que a pesar de varios problemas, el lugar aún permanece abierto después de más de 40 años de apertura. Rosario, que también hereda el apodo de *La Chava*, toma el mando y continua coleccionando vinilos para

ponerle a sus mas amados y fieles clientes de siempre y a los nuevos que empiezan a llegar, sobretodo estudiantes de la Universidad de Nariño que le da un nuevo aire. Rosario se convirtió en otra gran melómana y coleccionista, lo que la hizo una experta, especialmente en tangos y música argentina, que era lo que más le gustaba. Ella compartía con mucha felicidad, largas noches bohemias con las personas que frecuentaban y que también apreciaban la música, con lo cuál era una constante retroalimentación y nicho de aprendizajes musicales. Este espacio se convirtió en una especie de culto de club de música y de intercambio de conocimientos musicales. Sus clientes la apreciaban mucho, dicen algunos de ellos que era una mujer muy solidaria, altruista y que nunca dejaba que ningún cliente se fuera en un mal estado de embriaguez en el que pudiera correr peligro, siempre estaba muy atenta a las necesidades de sus clientes. Trabajo en el bar hasta sus 68 años dado que un día cierran el bar y coincide con un inesperado derrame cerebral que la deja inmóvil hasta el día de su muerte. El bar permanece cerrado por temas de permisos, y algunos clientes y amigos crean un grupo en redes sociales llamada "Que vuelva la Chava" como una campaña protesta por el cierre injusto del lugar.

En el año 2016, vuelven a tener los permisos correspondientes y se organiza la reapertura del Bar por todo lo alto donde la tercera generación entra : Estela Isabel, nieta de la primera chava y la única hija mujer de Rosario. Ella no solo hereda parte del Bar, la colección de discos y el gusto musical, sino que también hereda el apodo de *la Chava* con lo cual es la tercera Chava, la tercera generación. Ella recuerda que de niña acompañaba a su abuela y que cuando tenia 10 años ya la dejaba poner música sola en el tocadiscos, para ella la música es algo muy importante y con lo que ha tenido contacto toda su vida. Para ella es una gran satisfacción seguir con la tradición de atender el bar, seleccionar y poner música en vinilos, cuenta que uno de sus grupos favoritos es la Sonora Matancera y le encanta la música social y protesta. Ella no solo lo ve como un trabajo, sino como un legado que quiere seguir conservando como patrimonio cultural de la ciudad. Este lugar ha ganado premios y reconocimientos por ser un lugar emblemático en la preservación de la música. Estela Isabel cuenta que es necesario preservar la historia de la música y que nuevas generaciones tengan la oportunidad de conocer y escuchar esta

música que con tanto amor su abuela y madre conservaron. Ella cuenta que seguirá poniendo vinilos hasta que envejezca porque es el lugar donde es feliz, donde tiene sus amigos y hace su vida social, donde tiene grandes tertulias y conversaciones de música que la hacen sentir viva y conectada con sus ancestras.

En esta historia, la colección de vinilos, crear un bar y mantenerlo en el tiempo tiene como eje constante y transversal el papel de las mujeres de una familia en preservar una tradición muy particular. Lo más común en los años 60s incluso en los años 80s, era que las mujeres se casaran, tuvieran hijos, estuvieran abnegadas ante sus maridos realizando labores domesticas y de cuidados donde además se le agrega que la cultura nariñense era muy católica, conservadora y radical en lo que tiene que ver con la familia. Con lo cuál era muy inusual y llamativo que una mujer abra un bar, lo posicione y lo continúen , además, otras mujeres de la misma familia. Quizás se escuchaban todo tipo de rumores con tintes machistas pero la realidad es que tanto *la Chava abuela*, *la Chava hija y la Chava nieta* criaron a sus hijos solas y los sacaron adelante, encontrando en esta melomanía una forma de vivir económicamente, hacer lo que les gustaba y ser independientes. Una manera de buscar y vivir su libertad a través de la música, algo que muchas mujeres de la época ni ahora podrían decir.

Por Valeria Benavides Zarama aka Srta Lilith de el Colectivo Rulos Vinyl Club.

"SIN lA MúSica la
vida NO serÍA
vIDa"

Las mujeres picoteras del Caribe colombiano.

Buscar productos y contenido realizado por mujeres, al elegir qué quiero consumir, se ha convertido en mi misión. Los libros, la ropa, la comida, los eventos, los medios de comunicación y por supuesto la música, en mi caso, pasan primero por una revisión de quién y cómo lo hizo. Este interés se volvió más fuerte desde que inicié Los Rulos Vinyl Club, un proyecto que quise hacer realidad en Colombia, cuando leí acerca de Chulita Vinyl Club de Estados Unidos. También, después de trabajar algunos años en mi tienda de vinilos me di cuenta que no había muchas mujeres en el medio y sentí que esto debía cambiar.

El proyecto empezó como un espacio de reunión para mujeres vinileras de todo tipo: DJs, coleccionistas, entusiastas y curiosas del tema, todo con el propósito de disfrutar de un lugar libre y seguro para poner cualquier género musical (No music snobs), practicar y, sobre todo, conocer mujeres que compartieran los mismos intereses para juntas crear algo más grande.

Cuatro años después somos 10 integrantes que trabajamos en colectivo y que llevamos un proceso de formación y crecimiento paralelo con un objetivo común: gestionar espacios propios para desarrollarnos junto a otras mujeres de la comunidad, apropiarnos de plazas que usualmente están ocupadas por hombres y dejar de ser la "cuota femenina".

Esta curiosidad por conocer acerca de proyectos realizados por mujeres y personas de la comunidad LGBTIQ+ me llevó a algunos escritos del año 2020 y de este año que destacan el trabajo de las mujeres picoteras del Caribe colombiano. Yo conocía a varios hombres que realizan esta labor y algunas DJs amigas que mencionaré más adelante, pero jamás había

presenciado el inmenso poder de ver a una mujer al mando del picó, programando, repicando las baterías y creando melodías con la SK5. Es por esta razón que decidí dedicar estas letras a un grupo de mujeres que están en Cartagena, Barranquilla, Paris y Berlín, que lideran el movimiento feminista de la coletera.

Me parece preciso empezar con un glosario general de algunas palabras propias de la cultura champetera para facilitar el entendimiento de las entrevistas que les compartiré. Estas definiciones son un extracto del glosario del libro ***Música champeta y africana en el Caribe colombiano: Revolución cultural desde la verbena y el picó, escrito por Jorge Giraldo (2016)***.

Champetúo: identidad asumida por el seguidor o fanático de música champeta.

Champetero: acentuación discriminatoria sobre las identidades que se relacionan con la música champeta. Champetúo igualmente cuenta con una carga discriminatoria, pero con la denominación de champetero se hace más explícita.

Fiesta picotera: puesta en escena de las fiestas populares organizadas alrededor de un picó, principalmente desde verbenas y casetas, como también tómbolas, presentación de picó modernos en estaderos, conciertos de picó, entre otras. Entre la cultura juvenil de las barriadas de Barranquilla se les suele llamar también fiestas del vacile.

Perreo: es una noción polisémica, en Centroamérica es una práctica danzaría asociada etimológicamente al momento del coito del perro por lo que su baile es altamente sexuado. El reggaetón lo ha configurado como parte integral de su propuesta danzaría y en la champeta se entiende desde el momento del goce, satisfacción con la música por la intervención sonora desde la percusión electrónica en la fiesta picotera, como la creación de un subestilo musical que alude a la instrumentalización electrónica o digital.

Picó: equipo de sonido modificado artesanalmente, para la vida festiva y musical en las barriadas del Caribe colombiano, principalmente desde las casetas y verbenas. En el imaginario social también se les suele llamar "discotecas ambulantes" o "emisoras móviles", por su particular forma nómada, de trasladarse a diferentes contextos, tanto barriales, entre ciudades y espacios rurales.

Picotero: personaje encargado de la programación musical de los picó, entre los años sesenta hasta los años noventa. En la vida festiva contemporánea, con énfasis bajo el contexto de los estaderos en Barranquilla, estos antiguos programadores de música se les suele llamar *disyóquey (disc jockey)* con el fin de ser diferenciados de los *dilley (DJ)* de los picó moderno.

Para realizar este texto tuve la oportunidad de hablar con varias personas conocedoras del tema: mi compañero del colectivo Vinileros del Trópico, **DJ Dr. Tiger**, antropólogo y musico especialista en Champeta. **Barbie Perreo**, artista pionera y una maga del piano Casio SK5. **DJ Edna Martinez**, artista y gestora cultural cartagenera con base en Berlín, especialista en champeta, sonidos africanos y tropicales. **DJ La niña Gina**, selectora de vinilos costeña en Francia, gestora de la primera fiesta con temática "picó" de París. Fue Gina la que me conectó con **Mily Iriarte Pickotera**, una mujer con una sabiduría infinita que de la manera más generosa compartió conmigo un poquito de todo lo que sabe del tema. Mily es feminista y picotera, artista costeña, académica y fundadora de la única agrupación de champeta compuesta 100% por mujeres, ella es alguien que todo el mundo tiene que conocer.

El desarrollo de la temática de las entrevistas se hizo con base en dos preguntas generales:

1. ¿Cuál es el papel de la mujer en la cultura picotera y cómo piensas que más mujeres podrían integrarse a ésta?

2. ¿Cómo ves el futuro de las mujeres en la escena verbenera y cuáles son tus metas individuales como artista?

Quisiera empezar con el contexto histórico que me compartió Mily: "Entendiendo que la cultura picotera hace parte de la cultura champetúa, la champeta no es solo un género musical, implica una forma de hablar, de vestir, una iconografía, una cultura culinaria, una danza, etc., son todas las expresiones que la conforman. Para poder hablar del papel de la mujer en este medio, debemos mirar la cultura champetúa en sus inicios, que viene de un diálogo intercultural entre lo afro e indígena y sucede en la ciudad de Cartagena a partir del proceso colonial del territorio".

Hoy en día este término sigue siendo utilizado no solo para referirse a personas que disfrutan la música champeta, sino que desafortunadamente se utiliza como algo que va ligado a la discriminación hacia mujeres y hombres, como pudimos ver en el glosario.

Ella plantea: "Esto tiene unas connotaciones que vienen desde el nacimiento de la cultura champetúa en Cartagena y la importancia que tienen, sobre todo de la mujer afro e indígena, en las gestas de independencia, asumiendo un rol vital de guiar a sus comunidades hacia las rutas libertarias. Reconocemos principalmente el papel de los peinados en la época de estas gestas libertarias, el trazado en sus trenzas de rutas para transportar comida y semillas, la realización de empalizadas, y la relación del cuchillo desgastado que era la única herramienta que tenían estas mujeres en la cocina. El chuchillo fue asociado al término champeta, incluso hoy en día en algunos lugares de la costa aún se utiliza para referirse a este elemento. Así se fue transformando el discurso y las personas se quedaron con la idea que la champeta era el cuchillo que utilizaban las personas que trabajaban en el mercado de Bazurto y luego se llevaba a los bailes para pelear".

"Tomó principalmente un sentido de violencia y se dejó atrás esta idea del rol de la mujer cimarrona, palenquera, afro, indígena, popular, barrial, que se rebelaba y que tenia una importancia en sus comunidades como lideresa. Esto también pasa en otros contextos como en el interior del país cuando se habla de una "guaricha", que en lengua indígena es una guerrera, pero en la actualidad tiene una connotación negativa, una guaricha puede ser como una champetúa. Vemos como a partir de ese cambio en el lenguaje se generan unos daños importantes en las lecturas del comportamiento social de las personas, entonces la champetúa pasa de ser esta mujer libertaria a ser identificada como vulgar, para quitarle ese peso de liderazgo, ya que todo lo que se asocia a lo afro e indígena luego es satanizado y discriminado por los personajes que escribieron nuestras historias en esa época desde el poder", explica Mily.

La picotera concluye su resumen etimológico de los orígenes de esta cultura así: "Esto es lo que significa para mí, el concepto de la champeta, con base también en los diferentes aportes que he leído de la etnolingüística Dorina Hernandez, el investigador Rafael Escallón y

"no existe mejor forma de escuchar música que en formato análogo."
AS
14
MAIS

otros. Para mí, nuestras cantadoras de bullerengue son las que inician con esta cultura, ellas eran las únicas que tenían permitido cantar, así pues, desde el tema cultural, yo relacionaría a las primeras cantantes de champeta con nuestras bullerengueras y cantadoras".

El papel de la mujer en la cultura picotera

Si bien ha habido avances importantes en temas de la presencia de la mujer y otras comunidades en espacios dominados mayoritariamente por hombres, las cifras siguen siendo abismalmente distintas y es por esto que es tan importante apoyar y difundir el trabajo de los proyectos liderados por ellas.

A pesar de la poca representación femenina que aún se manifiesta en las cifras musicales, las mujeres siempre hemos estado presentes en la historia y el desarrollo de la música y, la escena picotera en el Caribe colombiano no es la excepción. De acuerdo con un informe del 2019 de USC Annenberg Inclusion Initiative, las mujeres están representadas en la música de la siguiente forma: 27.7% son artistas, 12.3% son compositoras y el 2.1% son productoras.

La DJ Edna Martinez, representante de la cultura en Berlín y una de las pocas mujeres selectoras que ha programado en picós en la costa colombiana afirma que la mujer siempre ha estado presente en la cultura picotera, lo único es que cada vez incursiona en roles que le permiten tener mayor visibilidad. Los inicios de las mujeres en este medio vienen desde una labor administrativa cuenta Edna: "Uno de los picó más antiguos y tradicionales El SON AFRICANO de Barranquilla es propiedad de la Sra. Norma Zúñiga, por ejemplo. Más adelante con el surgimiento de la Champeta su posición fue también vinculada al baile y el canto".

Una historia similar nos cuenta DJ Dr. Tiger de Cartagena: "Esta cultura o algunos proyectos picoteros como el Rey de Rocha nacieron gracias a una mujer, en este caso, Ángela la mamá de los Iriarte, vivía en Rocha un pueblo cercano a Cartagena, que fue un palenque en algún momento. Ella tenía una tienda con la que obtenía ingresos para pagar la educación de sus hijos y se armó de un equipo básico, que

potencializó las ventas y el público que iba a su espacio. Luego ellos modificaron el negocio y crearon lo que es hoy en día el Picó El rey de Rocha".

Como lo hace notar La Niña Gina, gestora y DJ del Elegante Picó en Paris: "El papel de la mujer en la escena picotera no es muy expuesto al público, pero sí es importante ya que ellas han actuado como administradoras y productoras del picó sobre todo en los pequeños pueblos caribeños. Este es un negocio que se podía manejar desde la casa, así que ellas podían seguir siendo las matronas y cuidadoras del hogar mientras tenían una fuente de ingresos estable. En la costa la cultura ha sido machista siempre y no era bien percibido que la mujer saliera a trabajar, pero igual ellas necesitaban los ingresos. Los trabajos tradicionales de las mujeres en casa eran de costureras, la venta de víveres, abarrotes y de licor. Estas mujeres se dan cuenta de que la música atrae a más bebedores y se vuelven las primeras compradoras de los sistemas de sonido o sound system que llegan a los pueblos, con el ánimo de generar más ingresos para sus hogares".

Un claro ejemplo de esta época se puede observar en el ***documental de 2018 Las Picoteras de Pedraza,*** hecho por ***Álvaro Rojano Osorio***, historiador, gestor cultural y escritor del pueblo. Los primeros picós llegan a este pequeño pueblo del Magdalena en los años cincuenta y son adquiridos por las hermanas Griselda y Mercedes quienes prevén el éxito de estos aparatos, los montan en sus tiendas donde expedían licor y, desbancan a las bandas de viento del pueblo con la música que reproducía en éstos, convirtiéndose en precursoras del mundo picotero de este pueblo. La tercera protagonista de esta historia es Franciexpendedora de ron y administradora del picó El trupillo. Por último, hablan de Digna, que explica lo difícil que fue conseguir el respeto de los hombres que asistían a su picó y trabajaban con ella. Actualmente en el pueblo el picó más grande que funciona es propiedad de la Señora Salvadora, entre otros que son administrados tradicionalmente por mujeres.

Y es que la misoginia no es ajena a ningún medio artístico, mucho menos al musical. De acuerdo las cifras que comparten en el podcast de MPW Misoginy in music-Why does it exist, el 85% de mujeres han experimentado algún tipo de acoso en el medio. Los ataques más comunes son: la retención de información, ser ignoradas o excluidas por temas de género, insinuaciones sexuales y humillaciones. Así mismo, el 79% de las mujeres que han experimentado acoso laboral describen el abuso de poder como factor determinante.

Dicho con las palabras de Mily Iriarte Pickotera: "Esto lo debemos mencionar y aprender como contexto y para entender la importancia del trabajo que se hace para salvaguardar esta cultura que históricamente ha sido invisibilizada desde el lado de las mujeres. Poco a poco empezó a tener más connotaciones masculinas y son los hombres lo que precisamente se empiezan a destacar en este género musical. Pero bueno, la culpa no es de la champeta, ni del picó propiamente, si no que entendemos el machismo como un fenómeno que hace parte de una estructura mucha más grande que es el patriarcado y que está en todos los espacios y aspectos de la vida. Entonces es reconocer que las mujeres siempre hemos estado ahí como picoteras, pero el problema sigue siendo la visibilización".

Champetúa, Pickotera y Coleta: Identidad e integración

Actualmente el papel de la mujer y su representación en este medio ha evolucionado y cambiado. Como dice Gina: "La mujer no se queda en la casa, sale a trabajar, el rol cambia. La mujer se integra de manera más versátil al medio, como DJ, cantante, manager, eso sí, aún hay pocas mujeres, cuando se ven los carteles siempre son hombres. ¿Por qué siempre son hombres? Algunos dirán que es por técnica, y otros que, por gusto musical, pero las dos cosas las tenemos las mujeres, yo creo también que el mundo de la noche está demasiado saturado por el machismo. Las mujeres siguen relegadas y la mejor manera de integrarse es producir nosotras mismas nuestros eventos y espacios".

Desde el punto de vista de un hombre Dr. Tiger agrega: "El trabajo de las mujeres siempre ha estado ahí, pero ha sido muy difícil pues la escena picotera hace parte de una cultura machista y conservadora que está

muy arraigada al caribe colombiano, así que es parte de ese trabajo, lo que hacen las mujeres al entrar a esos espacios y tomárselos. Algunos hombres estamos de acuerdo con esta paridad, pero muchos les ponen obstáculos que vienen de sentimientos celosos, teniendo en cuenta que

una mujer tiene más visibilidad en un escenario que un hombre ya que es algo diferente, pues la mayoría de artistas en estos medios usualmente son hombres. Recuerdo que en el festival de ovejas cuando se presentaban grupos de mujeres todos íbamos a verlas tocar y siempre tenían el mayor público".

Cuando Mily decidió empezar a aprender e investigar sobre el papel de las mujeres en la escena, muchos se burlaron, le decían que no hay mujeres o que era una boba por querer estar en un espacio de hombres, pero esto la animó aun más y le pareció que era importante investigarlo. Después de esto descubrió que hay más de 26 cantantes mujeres de champeta, y que tienen un problema de visibilización, así como las programadoras.

Ella argumenta: "La estructura de un picó tiene una mayoría siempre masculina y está compuesta por un programador, un samplista, y un animador. Es un escenario que históricamente ha sido ocupado por hombres, entonces decidí analizar dónde están las picoteras. Fue así como conocí a Oceania y Mariluz que programan salsa en el mercado de Bazurto, en Barranquilla a La Pechi, a la Patronoa Yamil, a Barbie Perreo que es la samplista del picó El solista, a Kendris de Sincelejo, a Nayib, la hija del Pulpo, entre otras. En mi búsqueda de mujeres que se especializaran en champeta decido entre los años 2017 y 2018 aprender y convertirme en programadora, también realizando mis propias placas e interviniendo canciones". Ella es la primera y única mujer que samplea, programa y anima, y quiere que haya más mujeres que se animen a ocupar estos roles.

"A las mujeres en la champeta siempre nos han ubicado más como seguidoras, inspiración, musas, objetos para escribir y hablar sobre, pero no como sujeto parlante, con discurso, poder, espacio y autoridad, somos las seguidoras, las bailarinas, a las que nos llevan al picó. Por ejemplo, en la canción La pickotera de Kevin Florez, que dedica a su hija, es importante y bonito pues habla de la mujer que le gusta la fiesta, el aleteo, y que forma parte de este espacio, pero sigue siendo un discurso paternalista donde nos limita como niñas eternas. La mujer

como un espacio de poder dentro de la champeta es una pelea que estamos dando. De hecho, el término Mujer picotera es un concepto en construcción. Incluso hay mujeres que no se identifican como picoteras pues sigue habiendo un estigma detrás de la palabra, prefieren ser presentadas como DJs o programadoras, pienso que hay que reforzarlo como con la palabra champeta, el concepto de champetúa, y que nos relacionen como igual", afirma Mily.

El futuro es el trabajo colectivo

El trabajo en equipo es la base de nuestra colectiva y es así como hemos crecido año tras año a nivel profesional como selectoras de vinilos y gestoras culturales. Pero lo más importante es que nos hemos convertido en un grupo fuerte y organizado, las dueñas de una pequeña empresa. Entre todas nos hemos dado cuenta de cuales son nuestras fortalezas dentro del club y así cada una se ha ido acomodando naturalmente en su posición. Hemos logrado el cometido de volvernos un espacio seguro para nosotras y para las personas que siguen nuestro trabajo. No todo es color de rosa, tenemos problemas, como todos, pero es la forma de solucionarlos, por medio del diálogo lo que nos hace cada vez más fuertes. Como comenta Barbie Perreo, en algunas ocasiones las personas sufrimos cambios que "afectan" a los que trabajan con nosotros y no coincidimos en los tiempos por lo que es mejor dar un paso atrás y no comprometerse.

Edna añade: "Pienso que el movimiento global por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, las personas LGBTI, las minorías etc. se refleja también en la escena verbenera, por lo que intuyo que con el pasar del tiempo, cada vez habrá más diversidad en esta escena, lo cual no necesariamente puede ser un proceso sin fricciones, pero sí necesario y relevante en el desarrollo de la misma".

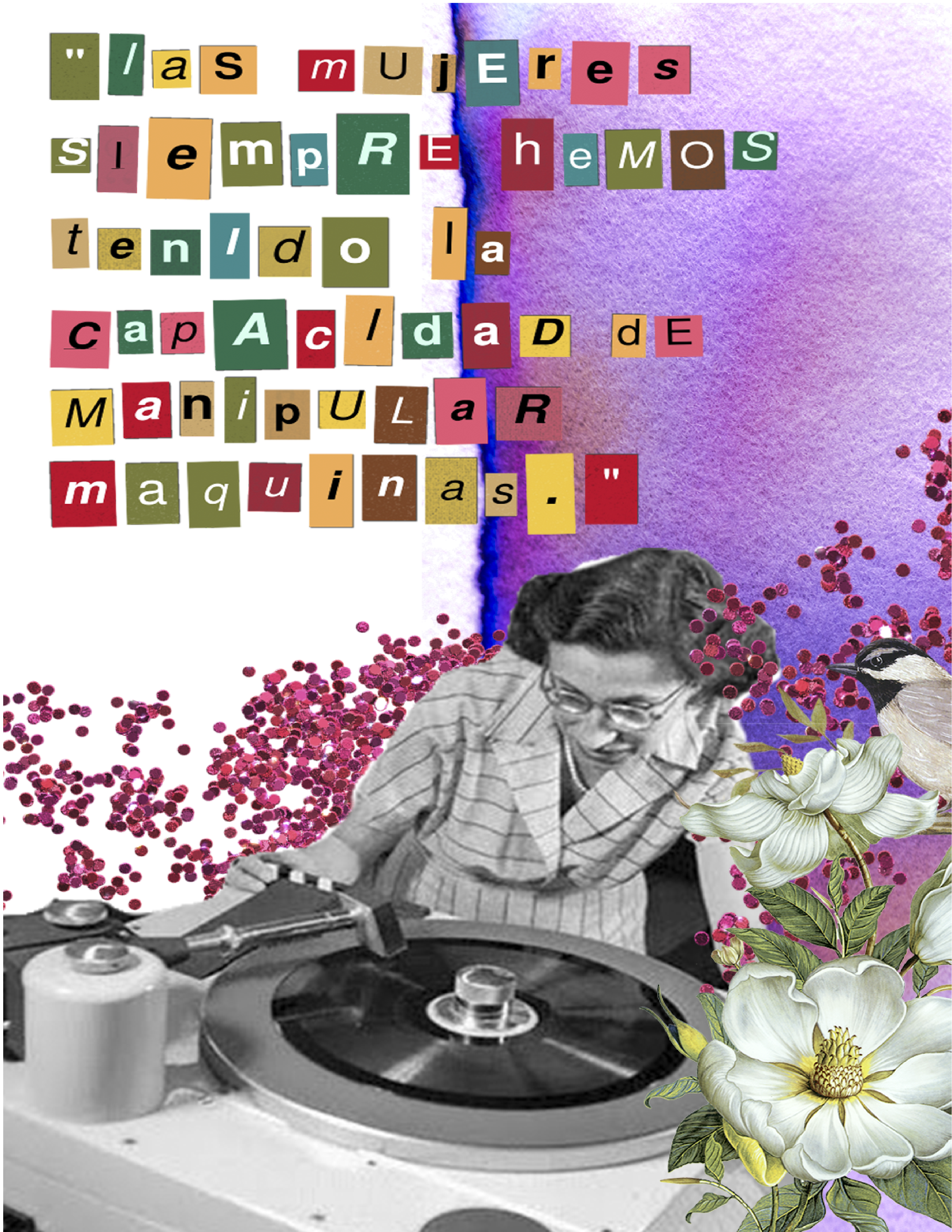
Por su lado, Gina concluye: "El futuro de las mujeres en la escena es infinito, lo estamos haciendo bien. Algunas siguen siendo un poco tímidas, no se ven representadas, en la sociedad no es algo aceptado, no tienen confianza, no tienen los medios, comprar discos es oneroso, etc. El futuro lo veo así: las mujeres produciendo, organizando eventos, cantantes, DJs coleccionistas, o sea en todos los aspectos de la escena

nos veo capaces de figurar con proyectos interesantes y de calidad. Creo que las mujeres podemos aportar a mejorar ostensiblemente la calidad del sonido de los picós".

Gina lleva el calor de Cartagena a París desde hace varios años con su proyecto El Elegante Picó, respecto a sus metas personales como artista agrega: "Yo quiero seguir con la representación de esta cultura aquí en Francia de la mejor manera posible, el espacio está abierto a todos los que yo considere que su propuesta enaltece y muestra al público de dónde venimos y la cultura afro y caribe. Y obviamente me gustaría armar un picó propio, tengo un equipo muy bonito de trabajo que se llama El Elegante cuando hacemos los picó al aire libre, ellos me apoyan, quiero hacer una colaboración permanente, aquí o en Colombia para continuar con la difusión de la cultura". Acerca de la sororidad en el medio picotero y el trabajo en colectivo Mily agrega: "Hay hermandad entre mujeres en la escena. En pandemia surgió nuestro nuevo proyecto Las emperadoras, una banda de solo mujeres de champeta. Es la única donde las que tocan los instrumentos, las cantantes, la DJ, todas somos mujeres, y juntas queremos autogestionar proyectos, armar nuestros propios eventos. A futuro se puede volver un picó femenino feminista y hacer cosas para fortalecernos entre nosotras". Otro de los proyectos que Mily lidera incluye a las comunidades de mujeres de su ciudad. Ella explica: "Es una propuesta que vincula a las mujeres al feminismo, soy la única que programa los temas interpretados por mujeres o que hablan de los derechos de la mujer en los picó. En general, creen que, si los temas son de mujeres, las canciones son las mismas, y por supuesto que no es así. Yo utilizo la champeta como reivindicación de derechos, en nuestras marchas y reuniones, componemos arengas champetúas, esto las impulsa a apoderarse de sus derechos y a reivindicar el lenguaje. No queremos ser más que los hombres o ser solo mujeres, pero que haya nóminas iguales de hombres y de mujeres, que haya una paridad y más referentes femeninos para las futuras generaciones". Y es que la música es una parte inherente a la vida de las personas, fundamental para algunas, y su presencia es distinta en cada una. En nuestro caso (Los Rulos Vinyl Club) es la base de todo lo que somos, el amor al formato que nos une y la diversidad musical que nos caracteriza. Libertad, amistad, seguridad y motivación.

Cierro con la observación que hace Álvaro Rojano en el documental: “Al fin y al cabo, nosotros somos costeños, y en un pueblo como estos donde hay poco que hacer, la música juega un papel fundamental en las relaciones de la gente y se vuelve un escape de la vida rutinaria. Aquí hay algunas carencias, pero siempre hay interés por tener un equipo de sonido y un picó, pues la música nos permite reconstruir el tejido histórico nuestro y de esa forma armonizar una historia que, si bien es individual, termina siendo colectiva”.

Por Eugeny Yunis de el Colectivo Rulos Vinyl Club.

"las mujeres siempre hemos tenido la capacidad de manipular maquinas."

Kit
Una parte de mi colección.

Cuando inicié en la colectiva Adelitas Fronterizas en mi natal Cd. Juárez me di cuenta de que la mayoría de nosotras teníamos pocos discos de mujeres, que yo apenas podía nombrar 10 álbumes de mujeres entre mis favoritos, a partir de ese momento me interesé en formar una colección de música hecha por o con la participación de mujeres.

Una parte de (mi) colección han sido regalos de personas que saben de mi interés y que llega hasta sus manos por herencia de familia o por qué alguien se deshizo de ese reliquia familiar que llega a nuestras manos, porque para alguien carece de valor.

Me emocionan en especial esas voces que no forman parte del mainstream ya que los registros fuera de la industria angloparlante son escasos, en el mundo de la música se estima que el porcentaje de mujeres es de un 30%, esta estadística se reduce aún más si hablamos de producciones no perteneciente a Estados Unidos y disminuye todavía más cuando hablamos de personas racializadas o países vulnerables.

En este contexto, mi objetivo es encontrar producciones de mujeres, joyas musicales de la década de los 60, 70 y 80 que existieron pero que la misma industria y circunstancias históricas invisibilizaron, algunas de estas pieza, no están registradas en plataformas digitales populares. En la actualidad se nos ha facilitado escuchar música a través de plataformas digitales, mi trabajo como una pinchadiscos es hallar canciones que difícilmente han sonado antes. El presente playlist es una curaduría donde oirán soul, funk, afrobeat, psicodelia todo creado por o

con participación de mujeres o personas asumidas mujeres. De diversas nacionalidades como sudafricanas, nigerianas, brasileñas, Colombianas, japonesas, mexicoamericanas, por ejemplo como en el caso de Jakie Shane una mujer afrodescendiente trans cantante de soul nacida en Estados Unidos en la década de los 60´s.
Cada vez que la aguja recorre el surco del planchado en el disco trae consigo la vibración y ondas de sonido que él vinilo atrapó en otra época la cual sigue siendo en muchos aspectos muy similar a nuestro entorno. Comparto este set con los hallazgos que ma s me han agitado el corazón y que me han hecho pensar en las representación y presencia de las mujeres en la cultura musical, espero lo disfruten conmigo.

*

1.- I'm a woman- Ruffus and Shakakan 1974 (Estados unidos) R&B/Soul

2.- Brown girl in the ring- Boney M. 1978 (Afro-Aleman-Caribeño)

3.- Boys and girls- Joe Moks 1979 (Nigeria)

4.- Makom Ma Bobe- Jannette Ndiaye 1981 (Camerun)

Furi Furi 5- Linda Yamamoto 1965 (Japón)

6.- Si me faltaras tú- The lake siders 2018 (Mexicoamericano)

7.- Barbara Howard – I Don't Want Your Love (Estados unidos) 1967

Por JTWOMAN

Publicado primero en Radio Gladys Palmera.

Parte de Adelitas Fronterizas & Mujeres Vinileras

Kit básico para salir a poner vinilos.

A diferencia del formato digital, el salir a tocar con tus discos es una experiencia diferente, una de las desventajas es que debes de cargar con más peso (comparado con una USB), pero no sólo debes de llevar tus vinilos, por lo que aquí hay una pequeña lista con los básicos para tocar en cualquier lado. Suena algo lógico, pero si estas comenzando creo que te servirán estos tips.

1. Estuche especial o mochila para discos: Evita que tus discos se maltraten o rompan llevándolos en un estuche o mochila con las medidas adecuadas para los discos, actualmente en el mercado existen varias opciones, desde maletines rígidos o mochilas acolchonadas. (Siempre he pensado que las mochilas de los repartidores de Uber Eats, Rappi etc, servirían también para cargar tus discos)
2. Audífonos: Una vez olvidé mis audífonos en casa y me prestaron unos que estaban todos sudados y olían raro (100% real) y de ahí dije "nunca más saldré de casa sin audífonos". Sí estas empezando, puedes adquirir unos audífonos no tan caros, pero que suenen bien y sobre todo que te acomodes a ellos, ya sea de diadema o de un solo oído.
3. Convertidor: La mayoría de los audífonos para djs cuentan ya con un cable de 3,5 mm y otro cable de 6,35 mm, pero si los tuyos no lo traen, no olvides siempre traer un (o varios) adaptador o también llamado Convertidor de Audio Estéreo de 3,5 mm a Jack 6,35 mm.
4. Cepillo o trapito: Por más que cuidemos nuestros discos, nunca se pueden escapar del polvo y si tienes mascotas, de uno u otra forma terminan con pelitos, es por eso que es bueno llevar un trapito limpio o un cepillo con su liquido especial, para darles una limpieza rápida antes de darle Play.

5. Adaptador de 45 RPM: Muchas veces las tornamesas en las cuales tocarás no cuentan con este adaptador, así que, si los discos que pincharás son de 7 pulgadas, no olvides al menos llevar un adaptador.
6. Agujas: Esto de las agujas es todo un tema, ya que son muy delicadas y debes de tener un buen estuche para transportarlas, porque esta es prácticamente tu mayor inversión. Sí el lugar en donde tocarás te solicita que lleves agujas, es importante saber calibrar con una tornamesa diferente a la usual, ya que si no esta bien calibrada, puede llegar a sonar mal y dañar el disco. La duración de tus agujas dependerá del uso, cuidado y del material del que esté hecha.

7. Y el tip final es siempre llegar con más discos de los que piensas tocar, mínimo unos cinco, ya que nunca falta que cambien los horarios y te pidan tocar más tiempo de lo planeado. Si, es cargar extra, pero te puedo salvar de un apuro.

Por Andrew Streets de Mujeres Vinileras.

"Poner discos es nuestra forma de resistir en el sistema patriarcal."

Más mujeres que...

Desde la concepción de Los Rulos Vinyl Club y con cada paso que hemos dado en estos años, ha sido explicita la necesidad de generar espacios para que más mujeres puedan desempeñar roles socialmente asociados a lo masculino, no por el hecho de ser mujeres, sino por contar con capacidades iguales a las que tienen personas del género opuesto.

Y es que basta con revisar el panorama para dar peso a esta premisa. Según cifras presentadas en el Informe del Foro Económico Mundial en el que se analizó el contexto de 156 países, la brecha global de paridad de género actual es de un 68 por ciento. Según el reporte, a este ritmo, se necesitarán 133 años para lograr la paridad global entre hombres y mujeres.

Lastimosamente, la cultura no está exenta de esta realidad. De acuerdo con un informe de Women in Music, las mujeres cuentan con una presencia del 30% dentro de las artes musicales, contrario a los hombres que cuentan con un 70% de participación, una división que sigue siendo muy relevante.

Por esto es indispensable hablar de las historias y vivencias de mujeres que han levantado una carrera dentro de la escena musical a diferentes niveles. Hoy quiero evidenciar la perspectiva de una ingeniera colombiana con gran éxito en el exterior, a quien tuve la oportunidad de hacer unas preguntas en medio de un momento coyuntural para su carrera.

Se trata de María Elisa Ayerbe, ingeniera de sonido y productora colombiana que ha recorrido un camino de varias etapas en la industria de la música. Cada una de estas, ha impulsado su paso al siguiente peldaño a través de la práctica y el aprendizaje constante.

Hablando de la brecha de género, en la industria de la producción también es evidente. Para María Elisa, es clave visibilizar y normalizar la participación del género: “Se debe contratar más mujeres como ejecutivas en cargos importantes para que ellas tomen la decisión de contratarnos a las mujeres productoras sin ningún tipo de prejuicio, ni por hacernos un favor por ser ‘diferentes o especiales’. No somos muchas, porque el camino es difícil y mantenerse no es para todas, pero eso no nos hace especiales nos hace resilientes”.

La independencia como camino a la libertad

Durante sus primeras etapas la ingeniera María Elisa Ayerbe fue editora de diálogos y luego pasó a estar enfocada en la mezcla y la producción, pero desde que inició su carrera laboral en audio tenía claro que quería dedicarse a la producción musical, con todos los retos que esto conlleva y el contexto de la época en Colombia: “Luego de haber estado algunos años trabajando en ese campo, entendí que mi pasión no estaba ahí y por eso decidí venirme a estudiar a Estados Unidos para profundizar más mis conocimientos de audio y producción musical, y también para poder poner en práctica lo que iba aprendiendo. La post producción de audio me entregó habilidades que a la fecha aplico diariamente a la producción de voces en música”.

María Elisa Ayerbe fue recientemente nominada a los Latin Grammys por ‘Mis Amores’, álbum de la artista colombiana Paula Arenas.

Una noche vi una publicación en una red social, en la que María contaba emocionada cómo fue esa primera conexión con Paula y cómo se sentían recibiendo la noticia, por supuesto tuve que preguntarle acerca de este importante tema, a lo cual ella comentó: “Me siento muy honrada de que la Academia de la Grabación Latina y todos sus miembros nos hayan entregado este honor de quedar entre las canciones y álbumes más destacados del año. Con Paula hicimos un trabajo muy honesto, sincero y lleno de emociones a flor de piel. Ante todo ella es una gran amiga y la admiro mucho como persona y como artista”, destaca la productora.

Una de las cosas que más me llamó la atención sobre todo lo que me contó María Elisa, en medio de una apretada agenda, fue la palabra independencia y lo que eso significa para ella, y para muchas otras mujeres que de una u otra forma hemos trabajado bajo esta premisa o que hemos tratado de imponerlo en nuestro trabajo: “Estamos muy contentas de poderle mostrar al mundo que vale la pena hacer producciones independientes, libres de compromisos estéticos y de presiones por "pegar en radio o en plataformas", confirma.

Esta independencia ha sido materializada por la ingeniera en su sello discográfico South Mountain Music, el cual nació de la necesidad de concentrar varios proyectos independientes de rock en español y alternativo latino en los que venía trabajando en 2017: “A través del sello tengo la libertad de producir con los artistas sin limitaciones; más que nuestra propia creatividad y empeño. Al mismo tiempo, puedo entregarles toda mi experiencia de años en la industria con el objetivo de generar visibilidad a su música y formalizar los procesos de distribución y mercadeo de la misma”, expresa.

Estos caminos de independencia abren la puerta a muchas posibilidades, así lo reafirma con una de mis frases favoritas de todas sus respuestas: “En la independencia hay libertad y todo es posible”. Cuando surge un nuevo reto con un artista independiente se establece un compromiso y una relación reciproca, tal como plantea Ayerbe: “Trabajar con artistas independientes es siempre un placer y un motivo de orgullo. Que un artista independiente me busque para su proyecto me llena de alegría, pues quiere decir que se tomó el tiempo de escuchar mi trabajo e identificarse con mi sonido. De la misma manera abordo yo mi compromiso con todos los proyectos independientes con los que trabajo. Me conecto con ellos y su música para así entregarles la mejor versión de la música que se esté produciendo”.

A lo largo de su carrera, María Elisa ha trabajado también con artistas de talla mundial como New Kids on the Block, y Juanes, también con Laura Pausinni y Farina, con quien logró gran reconocimiento en 2009.

En este punto podría pensarse que puede haber algo distinto en trabajar con artistas mujeres, sin embargo para ella todos los artistas son especiales en su única manera de ser, así lo enfatiza: "Sería muy fácil concluir que trabajar con mujeres es una experiencia más sentimental, delicada, o cualquiera de esos adjetivos que erróneamente se le atribuyen a lo "femenino", pero la verdad es que todos los artistas tienen una manera especial de acceder a sus experiencias a la hora de crear música. He tenido la fortuna de trabajar con artistas femeninas muy profesionales, muy berracas, enfocadas en sus objetivos y con un nivel de profesionalismo excepcional. Podría decirse que esos atributos son comunes denominadores que encuentro entre todas las mujeres que participamos activamente en la industria musical, no solamente las artistas", corrobora.

La emoción como motor de la acción

Antes de enviarle el cuestionario a María Elisa estuve revisando algunas publicaciones y encontré un patrón relacionado con la importancia de las emociones en cada trabajo que realiza, como sello personal y forma de comunicación, sobre esto ella enfatiza: "Para mi la música es una necesidad primordial de las personas y es un lenguaje universal. Los músicos debemos pagar cuentas y traer comida a la casa a través de nuestro arte pero considero que independientemente de la responsabilidad económica, siempre debemos preocuparnos porque el arte emocione y aporte positivamente", comenta.

Y este aporte positivo se va materializando en cada uno de los logros de la colombiana que, como muchas personas tiene una lista de objetivos que va de una u otra forma tachando de su lista. El crecimiento y el aprendizaje hacen parte de su ADN como artista: "Quiero continuar creciendo en la industria y que más personas conozcan mi trabajo y me inviten a participar de sus proyectos. Siempre estoy abierta a nuevos retos. Definitivamente me gustaría participar en más proyectos americanos y ojalá poder trabajar en alguno que me lleve a los Grammy anglo", concluye **María Elisa.**

Definitivamente hablar de las emociones es reconocer su importancia como promotoras del cambio y de la creación, aquí, y para finalizar quiero citar a Mandy Parnell, una de las ingenieras de masterización más importantes del mundo quien ha trabajado con artistas como The Chemical Brothers, Brian Eno, Jamie xx, Aphex Twin y la misma Bjork, y quien también se ha destacado en una carrera liderada por hombres: "Si te apasiona algo, no importa. Si lo quieres, tienes que luchar por ello".

Reafirmar que todavía faltan mujeres que trabajen en la música, asumiendo roles de liderazgo, superando sus propios prejuicios y convirtiéndose en referentes e inspiración para otras.

Por Luisa Fernanda Cobos a.k.a LuisaEffe de el Colectivo Rulos Vinyl Club.

"la música nos
une como
personas, nos
conecta a través
del baile y
resistimos el fin
del mundo
gozando."

Mujeres Vinileras

UNA VIDA ENTRE VINILOS, COLECCIONISTAS Y TORNAMESAS.

Viviendo con un coleccionista de vinilos, siendo apasionada de la música y con la idea en la mente, Jeni Janes comienza a imaginar un colectivo musical… pero ¿qué tendría de diferente a los demás? Este colectivo nacería con la necesidad de compartir, aprender y comentar con mujeres la música, dando vida a *Mujeres Vinileras,* donde tienen la oportunidad de mostrar su pasión por la mezcla de su música preferida y por poner a bailar a la gente.

En algún momento de nuestra vida hemos sentido adrenalina al realizar lo que más nos apasiona, esos nervios de punta que nadie puede controlar hasta sentir esa satisfacción de estar mezclando y escuchando la música con la que más te identificas; esos y mil sentimientos más son los que viven Mujeres Vinileras al estar en los eventos donde se apoderan de su tornamesa y se dejan llevar por la música.

"¡Oye!, el sábado va a hacer una reunión en la casa para ver quien se une al colectivo, ¿no quieres venir? Sí, está chido, yo voy"

Una socióloga interesada en la música, Jennifer Rosado "*Jeni Janes*" comenta que para ella el crear un espacio donde las mujeres se sientan empoderadas, al compartir una afición hacía la colección de vinilo, que muy pocas personas poseen, ha sido una manera de poder aprender

entre ellas mismas; al ser la cultura del vinilo uno de sus pilares más fuertes.

Una de las inspiraciones de poder realizar este espacio para Jeni Janes fue su colega Eugeny Yunis de Castro, una coleccionista que motiva a Jeni a crear un colectivo donde se tuviera la oportunidad de compartir esta afición. La razón de esta motivación es que Eugeny cuenta con una tienda de discos de vinilo en Bogotá, Colombia.

Además de ser integrado por mujeres interesadas en la mezcla por el uso de tornamesas, Mujeres Vinileras posee investigadoras y coleccionadoras de discos de Vinilo, por lo que su presencia es una aportación fantástica.

La enriquecedora Cultura del Vinilo.

El vinilo, la afición que diferencia al colectivo Mujeres Vinileras de muchos otros; se ve como una práctica en donde se pueden generar diversas cosas en torno a un objeto, como fiestas, o escuchas, y se ha observado un posicionamiento muy fuerte en redes sociales.

Las integrantes del colectivo expresan que para ellas el vinilo es un objeto con un registro histórico, como el género y muchas características más lo que lo diferencian de otros formatos, pues se recuerda como una manera autentica de escuchar la música que apenas comenzaba a surgir en aquellas épocas cuando ellas eran muy pequeñas. Lo reflejan como una experiencia de vida por la oportunidad con la que han contado desde años atrás. El vinilo habla de una época de canciones que se marcan con el paso del tiempo; contando con muchísimas cosas desde la portada, su contenido, las imágenes, etc.

Mujeres Vinileras representan el escuchar sus temas preferidos por medio del vinilo como una experiencia diferente; una relación física; el quitarlo, ponerlo, acomodarlo correctamente o limpiar la aguja de la tornamesa. Consideran que este formato mantiene mayor fidelidad en la música. DATOS EXTRA: CUÁNTO CUESTA UNA TORNAMESA

El coleccionismo de vinilos se convierte en una disciplina para ellas, al tomar en cuenta el tiempo, dinero y esfuerzo que se requiere para

realizarlo, sin importar el precio de cada uno de ellos, pues lo más importante es el valor que posee. Para Vinileras es muy importante la búsqueda de un buen disco de vinilo; gracias a su exacta observación han logrado encontrar cosas maravillosas, a precios bajos y justos, dándole suma importancia al estado en el que se encuentre el disco.

"Desde el momento en el que adquieres el disco, te preguntas ¿Para qué lo quieres? Hay una motivación detrás, me ha pasado que yo lo compro por una canción que quiero y justo esa canción esta rayada… y eso es frustrante porque compras el disco solo por esa canción… yo nunca he comprado un disco de 500 pesos y no creo hacerlo, o puede que sí…" expresa Albeliz Córdova quien llegó al colectivo por invitación de Jeni Janes para conocer más acerca de esta afición.

Emocionalmente el encontrar algún artista o género musical que para ellas es muy nostálgico, las lleva a aumentar su búsqueda por este formato. Las oportunidades que se presentan al encontrar discos de vinilo que cuentan con una alta dificultad de conseguirlos, se convierten en una joya para ellas.

El cuidado del vinilo se ha convertido en un ritual muy importante para Mujeres Vinileras; recomiendan limpiarlos/lavarlos con soluciones especiales para este tipo de discos, ya que los surcos por lo general contienen polvo o tierra por los años de uso, así como guardar cada uno de ellos en fundas para no maltratarlos.

La aguja también debe de ser cuidada de una manera especial; limpiarla y colocarla de forma correcta es uno de los puntos fundamentales pues gracias a eso y al buen cuidado de un disco se logra una reproducción perfecta.

Al ser amantes de la colección de vinilos, más de una de las integrantes de Mujeres Vinileras poseen con aproximadamente 1,000 discos con los que han compartido a lo largo del tiempo de vida del colectivo su afición y amor por esta actividad.

"A mi en lo personal me gustan mucho las portadas de Jazz, porque en los reversos siempre esta la historia del Jazzista o como lo realizó. Yo

estoy aprendiendo mucho de esto, pero el coleccionismo si es un tema que me apasiona mucho porque cada disco pertenece a su propio sello, y esto explica si se volvió a hacer en otro lugar; contiene mucha información muy importante para mi (…)" expresa Jeni James.

La nostalgia de años atrás…

La infancia es una etapa que recordamos con mucha añoranza, un periodo que jamás olvidaremos; para Vinileras fue el recordar como es que obtuvieron su primer vinilo, con nostalgia comentan que el conocimiento del vinilo comenzó desde muy jóvenes, por influencias familiares, como sus padres y hermanos.

"Los Domingos que me daban de adolescente era para comprarme discos, una vez a la semana por lo menos ir a donde me pudiera comprar el disco que quería", expresa Layla Sánchez quien se involucro a Mujeres Vinileras por el interés hacía las investigaciones dedicadas a las mujeres y la música.

Las tocadas.

Es momento de elegir los discos de la tocada… comienzan esos nervios por armar el set. Limpiar las tornamesas, acomodar la aguja, y reproducir la primera canción; es la señal de que el evento está en tus manos. Se aprecia como el público comienza a sentir el ritmo del primer set, la Dj disfruta ver como perciben la música sin parar de bailar, se goza de su propia mezcla…

Al ser un colectivo conformado únicamente por mujeres, se ha creado una relación muy amplia en donde ellas mismas realizan sus eventos para la práctica del uso de tornamesas, y todos los materiales del formato con el que ellas se caracterizan como es la colección del vinilo, el equipo (tornamesas) para la mezcla entorno a la actividad DJ, mixers, agujas y audífonos.

Ellas visualizan la música como una manera de poder compartir, la cual cuenta con un efecto muy fuerte frente a las personas; en su caso, el tocar en una fiesta es una experiencia muy explicita. El seleccionar los discos de vinilo es una forma en la que ellas se inspiran, lo que se vuelve

una dedicación enriquecedora, pues gracias a esta actividad ellas han conocido todo tipo de música con la que se caracterizan.

Además de contar con la pasión hacía la cultura del vinilo, Mujeres Vinileras muestran su talento y afición por estas actividades, el mezclar y utilizar las tornamesas en eventos especiales que ellas mismas han organizado, lo que les da la libertad de poder reproducir la selección de música que para ellas tiene un gran significado.

Para Vinileras el subir a un escenario a comenzar a utilizar la tornamesa es algo confrontante que genera muchos nervios; es crear experiencias bastante fuertes por el hecho de no tener la costumbre de estar frente a mucha gente siendo el centro de atención del público.

Esta serie de actividades que realizan en el colectivo ha ayudado a muchas de sus integrantes a trabajar con el tema de la autoestima y la capacidad, sin importar las apariencias para tener la oportunidad de hacer lo que más les apasiona.

"La verdad es que genera mucho nervio, la primera fiesta que hicimos con Vinileras yo estaba súper nerviosa, estaba tan nerviosa que lo único que hacia era poner el disco, yo era como un pedazo de hielo… Tienes esa sensación que todo mundo te esta escuchando y si lo haces mal te van a juzgar, pero después ves que a veces la gente solo disfruta lo que tú haces"

Poder transmitir tantas emociones en una tocada de Mujeres Vinileras, les genera mucho orgullo; observar que todo el público disfruta de la mezcla es un momento de satisfacción, poder ser reconocida por la habilidad que se transmite. El recibir comentarios positivos hacía su set las motiva a seguir con esta actividad tan amada por ellas.

Además de mezclar dentro de los eventos, muchas de ellas brindan ayuda de distintas maneras, como en la decoración del espacio para ambientarlo, incluso, caracterizarse en su vestimenta para estar relacionadas con el evento, con lo cual resaltan la temática por medio de sus distintos estilos.

"Cultivar
lugares seguros
para nosotras
representación
en las tornas"

"… ¡Ayer tocó Andrew y lo hizo súper! Estaba viéndola y lo hizo tan bonito que hasta se me enchinaba la piel…" Expresa Layla Sánchez

Al ser compañeras, colegas y sobre todo amigas, se apoyan en cada evento que han realizado; algunas de las integrantes expresan que es muy emocionante poder presenciar cómo es que sus compañeras han evolucionado en los eventos, cómo llevan el ambiente de la tocada,

Mujeres en colectivo.

El éxito de la creación de Mujeres Vinileras ha marcado a muchas de las integrantes, quienes lo consideran como un colectivo muy importante, que ha logrado visibilizar en conjunto la presencia de diversas mujeres; chicas interesadas en ser Dj´s, al encontrar un espacio en donde se sintieran seguras y acompañadas, sin importar el profesionalismo, siempre habrá un espacio para ellas dentro de estos colectivos musicales.

Al estar agrupadas como mujeres en colectiva, han logrado vincularse con otras comunidades que comparten la misma afición, donde forman parte chicas interesadas en las actividades que realizan Mujeres Vinileras de distintos espacios geográficos, estableciendo contactos con colectivas de Brasil, Estados Unidos, Colombia, Argentina, entre otras, lo cuál se ha vuelto una experiencia que permite saber relacionarse con otras mujeres.

Gracias a esto se han dado cuenta de que no son las únicas aficionadas a coleccionar los vinilos; conociendo mujeres de distintos lugares que de igual manera han creado espacios para mostrar sus colecciones, al trabajar con el formato de vinilo.

"… A mi cada que me escriben expresan que ellas también ponen vinilos y utilizan ese formato… Entonces yo me doy cuenta de que no estamos solas…" expresa Albeliz Córdova

Mujeres Vinileras toma mucho en cuenta los retos que han vivido como mujeres al ser parte de este espacio donde han aprendido poco a poco apoyándose de forma colectiva. Al ser mujeres se aprecia la manera en la que beneficia al género femenino impulsándolo a atreverse a hacer lo que más les apasiona sin miedo al que dirán.

El tocar en sus eventos como mujeres invita a más mujeres a la pista; muchas de las veces en algún evento musical se observa la diferencia cuando un hombre Dj esta mezclando a cuando una mujer muestra esa pasión por utilizar la tornamesa expresándose por medio de su propia creación musical.

"Para mi ha sido muy emocionante, una vez que toque y me baje de la tornamesa, un grupo de chicas me estaba esperando para abrazarme, son experiencias súper bonitas…" menciona Jeni Janes

Vinileras expresan como el hombre Dj puede ser malo, regular, o bueno en su manera de tocar, pero nunca se pone en entredicho que sea un Dj… Y una mujer tiene que ser extremadamente buena para demostrar que es una Dj.

Estas formas de ver y pensar han impulsado a las integrantes a demostrar la capacidad que cada una de ellas posee como mujeres, al lograr vencer la misoginia en acciones que para muchos pueden ser pequeñas, pero para ellas son muy grandes. El llenar espacios musicales, vencer el miedo de subir a un escenario, poner el ambiente de un evento por si solas y mostrar su talento de poder mezclar los gustos musicales con los que más se identifican.

Mujeres Vinileras ha sido reconocido como el primer colectivo musical de mujeres coleccionistas y selectoras de vinilo en la Ciudad de México, al tener un gran impacto sobre su propio nombre, se creo el hashtag de #MujeresVinileras el cual fue utilizado por muchas chicas que se han reconocido parte de esta comunidad de coleccionistas. DATOS EXTRA: FRASE ELIS PAPRIKA

"En Instagram si buscas #mujeresvinileras encuentras a la Mujer Vinilera de Barcelona, Argentina y de muchos lugares… Ese nombre sirvió para dar lugar de representación a las mujeres… Sirvió para decir estoy aquí y también toco, colecciono y pongo discos"

Jeni Janes comenta que el colectivo ha hecho un trabajo para poder visibilizar el que existen mujeres que también son apasionadas de esta

actividad y lo han logrado de una manera muy enriquecedora, incluyendo al género femenino en este tipo de actividades, encontrando un lugar de representación sin ser estereotipada.

"Yo en lo personal he tratado de comprar más música de mujeres, no me había dado cuenta de que los discos que más tenía eran de hombres, entonces he tratado de equilibrar eso, para darlas a conocer por medio de los sets"

Y es así como el amor por las tornamesas, el cariño por su colección y la lealtad que viven día con día dentro de este espacio músical; mujeres vinileras cuida, valora y reconoce que el cuidado a sus vinilos se refleja en el amor que se necesita para crear un espacio lleno de experiencias que cada día crece más gracias a la amistad y la pasión que comparten como lo que son... **Mujeres Vinileras.**

Por Abril Bringas Alonso

Publicado anteriormente en la UNAM

Voy a contar una historia que tiene un par de años.

Entre muchas malas experiencias que he vivido, es la que más me hizo ruido en este transitar. Me conocen como "Juls", soy coleccionista de música tropical en su formato original, selectora y también, ando haciendo mi luchita independiente como sonidera. El 2020 fue un año de mucho "trabajo", lo digo entrecomillado porque anduve de arriba a abajo, de tocada en tocada cada fin de semana, quince días o cada mes, aunque rara vez con una paga. Que te tienes que dar a conocer, que hay que tirar paro, que tienes que ser accesible porque vas empezando, así y más pretextos.

Había un vato que constantemente interactuaba conmigo por redes sociales, mostrándome según la admiración que me tenía, hasta que organizó un evento y me invitó a tocar. "¿Cuánto me cobras por venir? Para ver si me alcanza". Ilusamente solo le pedí mis viáticos, alrededor de $400 para regresarme en UBER porque terminaría muy noche. Así se hizo el plan, un evento donde sería la única mujer en tocar y lo haría un turno antes del estelar porque mi chamba dijo era buena, invité a alguien más a tocar para no sentirme sola y desprotegida, y cerramos trato. Se llegó el día, temprano me moví en metro y en camión para llegar al primer punto de encuentro con mi acompañante, me arregle muy bonita como siempre era mi costumbre y está vez me entacone, constantemente me he sentido cosificada y observada, como si por ir bien arreglada no tuvieras el conocimiento (típico cliché y prejuicio) y ese día simplemente quería demostrar que sí podía verme bien y al mismo tiempo hacer un buen trabajo. Alistamos la caja de discos, cables, micrófono, mixer y por supuesto a la "chulita", el sobrenombre que tenía la tornamesa, esa tosca y pesada tornamesa. -Hago una

pausa para explicar que tipo de tocadiscos llevaba. En la época de oro del sonido en México, era común que se trabajara con discos de vinil, se necesitaba de un buen equipo que aguantara la magnitud de trabajo que se les presentaba, y se usaba la famosísima Garrard, esa con el número 88' la cual era modificada por dentro y por fuera, una enorme tornamesa pero que sin duda era una guerrera para aguantar el frenesí sonidero- Cómo fiel fanática de esa época, quise trabajar lo más parecido a esos años, por lo que cargamos con ella también. Tomé un Uber que estaba a escasos 20 min de la ubicación del evento, cuando de pronto el conductor paró y no quiso seguir su marcha porque la carretera estaba muy fea y para allá ya no iba. Nos bajamos y yo simplemente ya no pude caminar por la terracería, era imposible pisar las piedras y la tierra sin sentir que me iba a matar, en efecto me tuve que quitar las plataformas. Ahora íbamos caminando con todos los tiliches, por unas calles que no conocíamos, con el cielo pronosticando que pronto iba a llover y con un frío que calaba los huesos. Por fin llegamos y nos acomodamos; mi acompañante abrió el evento y mi turno aún no llegaba. El organizador que me invitó se acercó a saludar y fue de las únicas veces que interactúo conmigo en toda la noche. Quise no preocuparme, me tomé una cerveza y me puse a bailar hasta que llegó el estelar muy apurado, y me ordenaron cederle el turno, no me quedó de otra que aceptar. Al terminar este, me tocó a mí, era la 1 a.m y la gente se estaba yendo, encima caía un aguacero que no dejaba que las parejas se motivaran a prender la pista de baile; sin importar hice mi trabajo como en cualquier evento, di lo mejor que pude. Y cuando acabó mi turno, comencé a buscar con la mirada al organizador y no lo encontré, de pronto supe que ya se había marchado con su esposa, así sin despedirse, sin darme mi dinero y en ese momento sentí que la lluvia me heló la sangre. Por supuesto me puse a llorar, no entendía porque estaba lejos de mi casa, sin viáticos, con las promesas que me hicieron sin cumplir; le llamé y jamás contestó, con poca batería solo pude rogar a alguien más que pidiera un Uber para que fuera por mí. Lo único que quería en ese momento era irme lejos de ahí, de ese lugar que no me dignificó y me expuso como si mi trabajo no importara. Afortunadamente llegué con bien a mi destino pero sin un peso, un día que terminé poniendo de mi dinero y humillada profesionalmente.

Como mujeres, muchas veces nos exponemos aún más que un hombre, sobre todo si trabajamos de noche. Pocas veces se nos paga, y cuando

lo hacen no es un precio digno. Tenemos que hacer miles de tocadas para ser medianamente reconocidas y así conseguir un pago deficiente, como si unas chelas se pudieran truequear por el Uber de regreso o por la comida de la semana, no solo existe la violencia verbal acá, también hay mucha violencia económica.

Detrás de una foto bonita tocando, se esconden historias que no son más que un puñado de violencias, inconsciencias, esfuerzo, a veces lágrimas y sobre todo mucha resistencia.

Por Julia Chávez

"los objetos
guardan
memorias,
contienen la
identidad de una
comunidad."

GRANDES CANTANTES, SONERAS Y ORQUESTAS FEMENINAS DE LA SALSA

"Repica suave negro en el tambor, chuyito va dar un golpe en el timbal, y la reina va a cantar, la yiyiyi va a sonear, que se va a formar el gran rumbón… la Reina llegó."

Canción La Reina, voz La Lupe, álbum La Lupe Es La Reina / La Lupe The Queen, año 1969.

La Lupe "La Reina del Latin Soul"

Esta reseña salsera la dedicaré a celebrar el legado y aporte musical de "La Yiyiyi", La Reina del Latin Soul. La Lupe nació en Santiago de Cuba, el 23 de diciembre de 1939, bajo el nombre oficial de Lupe Victoria Yolí Raymond. La Lupe fue una cantante negra que inicia su carrera en Cuba, pero donde realmente obtendría sus mayores éxitos y se haría famosa sería en los Estados Unidos, particularmente en el contexto de Nueva York. Aunque ejercía como maestra de escuela, a finales de la década de los cincuenta, se vería atraída por el mundo de la música y de los cabarets de La Habana, y empezaría a cantar en el trío Los Tropicuba, junto a su primer esposo Eulogio "Yoyo" Reyes.

La vida y la carrera musical de la Lupe como cantante es ejemplo de la trayectoria migrante de los ritmos y géneros afrocubanos y afrocaribeños, que en el contexto de Nueva York se encontrarían con todo el complejo de la música afroamericana (jazz, blues, soul, rock) y a partir de la década de los setenta se conocerían como Salsa. Con el triunfo de la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro, La Lupe encontraría poco espacio para expresar abiertamente su forma de cantar y todo su perfomance transgresor sobre el escenario, lo que la

llevaría exiliada a México, con el fin de migrar a los Estados Unidos, para desarrollar su carrera artística a plenitud. En México un representante de cantantes cubanos la presentaría al notable músico cubano Mongo.

Santamaría, con quien iniciaría su estrellato en los clubes y salones de baile más importantes de Nueva York de la década de los sesenta. Junto a Mongo Santamaría grabaría un solo álbum que la introdujo al mundo de la música afrolatina de Estados Unidos: Mongo Introduces La Lupe (Riverside, 1963). La relación artística entre La Lupe y Mongo terminaría por diversos desacuerdos entre ambos y esto la llevaría a iniciar una importante colaboración con Tito Puente, que sería definitiva en su posicionamiento como la Reina de la Canción Latina en Nueva York y en los Estados Unidos.

Hay que decir que el newyorican Tito Puente fue fundamental en el éxito de la música afrocubana y afrocaribeña en los Estados Unidos. Y fue fundamental además, en la consolidación de grandes cantantes cubanas como la propia Lupe o Celia Cruz.Tito Puente trabajaba para el sello discográfico Tico Records, y aprovecharon la ruptura con Mongo para lanzar al estrellato la carrera de la Lupe con el respaldo de este sello. Con el apoyo de Tito y Tico Records, la Lupe grabaría 5 álbumes que la convertirían en la cantante más importante de la música latina del momento. Serían dos años de intensa colaboración entre Tito y La Lupe, de 1965 a 1967, donde la Lupe seduciría al público latino de los Estados Unidos, y llevaría a niveles muy altos sus capacidades vocales e interpretativas, para el bolero, la guaracha, el guaguancó y hasta el naciente boogaloo de esa época.

Varios musicólogos e investigadores salseros coinciden en que el éxito de la Lupe en Nueva York radicó en su amplio rango interpretativo, ya que su voz se adaptaba a todo tipo de géneros musicales, desde los más tradicionales y arraigados a la tradición afrocubana, -como los derivados del son-, hasta los más innovadores para aquel momento como el boogaloo. El encuentro de la Lupe con Tito Puente, marca uno de los períodos más interesantes y revolucionarios dentro de lo que era el panorama de la música afrolatina en Nueva York en la década de los sesenta. Tito Puente, para esa época había llevado al máximo nivel el legado de los primeros músicos afrocubanos que abrieron camino dentro del mundo de la música latina en esa ciudad, como lo fueron

Machito, Chano Pozo o Mario Bauzá. Tito continuó con las innovaciones dentro de lo que eran las fusiones entre el jazz negro estadounidense y los ritmos afrocubanos. Fusiones que primero serían conocidas como cubop y que con Tito Puente comenzarían a ser nombradas como Latin Jazz. Tito Puente aunque hijo de padres puertorriqueños, tenía una formación musical más "agringada", mientras que La Lupe, tenía todo el conocimiento experiencial de la música popular cubana. Tito Puente hablaba en inglés y La Lupe podía cantar en inglés y en español y llegar tanto al público "gringo" como al público "latino" migrante. Este fue otro de los factores influyentes en el éxito de ella como solista y de ambos como director de orquesta y cantante principal. Por lo que tal colaboración implicaría el encuentro de lo mejor de la música latina estadounidense, marcada por ciertos arreglos occidentales, con lo mejor del canto arrabalero popular y transgresor afrocubano de La Lupe. Este es uno de los ejemplos más representativos de que lo que se ha llamado como Jazz Latino y luego como Salsa, constituyó un diálogo de músicas afrodiaspóricas, una fusión de músicas afroestadounidenses y de músicas afrocaribeñas. Un diálogo con músicas migrantes afrocaribeñas en el contexto de los Estados Unidos. A las diversas y amplias habilidades interpretativas de la Lupe, se sumaba además, todo su performance en el escenario, que adquiría prácticamente las características de un ritual santero excitante y seductor, en el que parecía que la Lupe entraba en trance. La Lupe ganó muchísimos seguidores gracias a esto, ya que conectaba con el público de una manera transgresora, rebelde, que rompía con las formas más tradicionales de interpretar a las que estaban acostumbrados los clubes y salones de baile más formales de aquel momento. Hay que decir que la primera vez que escuché a la Lupe, su forma de interpretar me pareció al mismo tiempo, tremendamente sensual y desgarradora. Tiene una forma de cantar profundamente erótica y dramáticamente romántica. Esto se expresa bastante bien en temas como *Fever, Puro Teatro, La Tirana o Con el Diablo en el Cuerpo.*

Fueron justamente todas estas cualidades escénicas e interpretativas, las que llevaron a Tito Puente y La Lupe a lo más alto del podio de la música latina en Nueva York y las que marcaron su éxito como solista. Junto a Tito Puente produjo grandes números musicales como *Qué te pedí, Mi Socio, Yo no lloro más, Soy la que soy, Amor Ciego, Muchos Besos, No*

me quieras tanto, Oriente, Pobre de mí o Dile que venga. Destacó principalmente en la interpretación de boleros y en la ejecución del llamado Latin Soul. Mientras La Lupe tuvo el respaldo de Tito Puente en Tico Records, la cantante logró consolidar una sólida relación con este sello discográfico, lo que la llevó a ser reconocida como la primera reina de la música latina, mucho antes que Celia Cruz. Debido a diversos comportamientos erráticos de La Lupe relacionados con sus problemas maritales, despilfarros económicos y las manipulaciones de algunos babalaos que la asesoraban dentro de la práctica de la santería, ella terminaría rompiendo la relación con Tito Puente, y este la despediría de su orquesta. Este fue un duro golpe que la Lupe resintió, y que sin embargo, se tomó con humor grabando el tema *Tito Puente me botó.* La Lupe pudo continuar grabando álbumes como solista con Tico Records consiguiendo grandes éxitos musicales, y amasando una gran fortuna económica, que sin embargo, administraría muy mal. Esa mala administración, más otra serie de decisiones equivocadas sobre su vida personal, la llevarían tanto a la ruina personal como artística, iniciando la década de los setenta.

Aunque como solista, La Lupe logró posicionar varios temas que ya se consideran clásicos dentro de su vasto repertorio musical como Puro Teatro, Amor Gitano, La Tirana, Carcajada Final, Si vuelves Tú, Adiós, Guantanamera A La Virgen De Guadalupe, Soy Tu Esclava o La Reina, lastimosamente no pudo aprovechar de la mejor manera tan monumentales éxitos. Tuvo un rápido ascenso meteórico dentro de la industria de la música latina, acompañado de una repentina caída, que fue profundizada además por su exclusión del naciente movimiento salsero, dada la preferencia de Jerry Masuci por Celia Cruz. Esto llevó a que La Lupe no fuera integrada a la Fania All Stars, y a que fuera marginalizada dentro de Tico Records, ya que este sello sería adquirido por la naciente casa discográfica Fania Records. Celia se convertiría entonces en la única mujer integrante de la orquesta Fania, y en la Reina de la Salsa. Bastante conocidos son los rumores de las tensas relaciones y enemistades entre Celia y la Lupe, motivadas principalmente por los intereses comerciales del empresario Masuci y la Fania.

Opacados quedarían aquellos años en los que la Lupe fuera reconocida como La Reina del Latin Soul, cuando fuera la representante más

importante a mediados de los sesenta del movimiento musical que fusionaría los ritmos afrocubanos, con el soul, el rock y el jazz latino, y que dejaría el terreno allanado para que el boogaloo y la Salsa triunfaran en la siguiente década. A pesar de su descalabro económico y su caótica vida, el legado y el aporte de La Lupe a la música afrolatina en Estados Unidos y en todo el continente es invaluable e indiscutible. Fue pionera como mujer y como negra, en el panorama de la música afrocaribeña y afrolatina, pionera del movimiento del soul latino, del boogaloo y quiérase o no, pionera del movimiento salsero, como antecesora, aunque lastimosamente no haya podido incorporarse y ser aceptada por la Fania. La Lupe se constituyó en toda una leyenda que ha transcendido los límites de la industria musical, convirtiéndose en una diva admirada y adorada tanto por escritores, directores de cine como por millones de personas en todo el mundo. Guillermo Cabrera Infante y Pedro Almodóvar han estado fascinados por su figura durante mucho tiempo.

Con tan solo 55 años, el 29 de febrero de 1992, la Lupe dejó este mundo, muriendo de un infarto, pero dejándonos potentes interpretaciones a lo largo de toda su trayectoria musical e incluso hacia el final de su vida, con todo y sus avatares personales. Muestra de ello es el álbum colaborativo que grabó con el más grande compositor de la música afrocaribeña, el puertorriqueño Tite Curet Alonso, Un Encuentro con La Lupe, del año 1974, donde grabó importantísimas canciones como La Mala de la Película, Eres Malo y Te Amo y Yo Creo en Ti, en las que seguía demostrando su altísima calidad vocal, a pesar de que se encontraba en el declive de su carrera como cantante.

Así que La Lupe no fue solamente la primera reina de la música afrolatina, sino que fue también un icono de la disidencia sexual a pesar de ser una mujer negra heterosexual, fue una trágica vampiresa negra, fue una mujer transgresora y contradictoria, por todos los avatares y peligros que rodearon su fama, por su vida de derroche y excesos, por haber soportado las violencias físicas, abusos económicos y maltratos sexistas de sus cónyuges, por su fe ciega en la santería, por su conversión al cristianismo y por su muerte lejos de la fama y la fortuna. Y por todo eso, la amamos y reivindicamos sus aportes como mujer negra a la memoria musical afrocaribeña. Sobre todo la amamos por su apasionada forma de cantar, por ser Puro Teatro en el escenario, por ser

una mágica hija de Oshún que nos embrujó a todos, tanto al público latino como al estadounidense, con su ritualístico performance y su descarado erotismo a la hora de emitir esos gritos que acompañan los versos de sus canciones. ¡Ayayayayay, Yiyiyi!, por todo eso y más nunca dejarás de ser: "Nuestra Gran Reina del Soul Latino", That Genius Called the Queen.

Estas reseñas salseras de grandes cantantes, soneras y orquestas femeninas de la Salsa hacen parte del esfuerzo investigativo que he venido realizando como parte del Proyecto Encuentro de Melómanxs de Salsa Antirracista, que creé y he venido desarrollando desde hace 3 años en México, y que ha tenido como uno de sus objetivos realizar un trabajo sistemático de investigación y análisis de la presencia de las mujeres en la Salsa, tanto de las orquestas femeninas como de las cantantes solistas.

Por Astrid Yulieth Cuero Montenegro

Feminista negra antirracista y melómana salsera colombiana.

LAS
CHICAS
MAS
SABROSAS
LAS
MUJERES
no somos
carnasa
para
la música

colaboradoras

- **Las 3 Chavas: tres generaciones de mujeres melómanas en Pasto por Valeria Benavides Zarama aka Srta Lilith.**
- **Las mujeres picoteras del Caribe colombiano por Eugeny Yunis.**
- **Una parte de mi colección por Linda Ávila.**
- **Kit básico para salir a poner vinilos por Andrea Calles aka Andrew Streets.**
- **Más mujeres que… por Luisa Fernanda Cobos a.k.a Luisa Effe**
- **Voy a contar una historia que tiene un par de años por Julia Chavéz**
- **Mujeres Vinileras Una vida entre vinilos, coleccionistas y tornamesas por Abril Bringas Alonso**
- **Grandes cantantes soneras y orquestas femeninas de la salsa por Astrid Yulieth Cuero Montenegro**

GRACIAS POR SU APORTACIÓN, SUS PALABRAS, SU TIEMPO Y TRABAJO

<3

"la música hecha por mujeres es lo más punk y undergorund por sentido histórico"

colectivas en el radar

- **Chulitas Vinyl Club**

https://www.instagram.com/chulitavinylclub/

- **Pibas Vinileras**

https://www.instagram.com/pibas.vinileras/

- **Adelitas Fronterizas**

https://www.instagram.com/adelitasfronterizas/

- **Los Rulos Vinyl Club**

https://www.instagram.com/losrulosvinylclub/

- **Vinileras Sisters**

https://www.instagram.com/vinilerassisters/

- **Mujeres Vinileras**

https://www.instagram.com/mujeresvinileras/

- **Musas Sonideras**

https://www.instagram.com/musassonideras/

- **Female Power Sound**

https://www.instagram.com/femalepowersound/

- **Pimienta Selectoras**

https://www.instagram.com/pimientaselectoras/

- **Chingona Sound**

https://www.instagram.com/chingonasound/

- **Bandida Colectivo**

https://www.instagram.com/bandidacoletivo/

glosario

*

ACÚSTICA: La ciencia del sonido. Éste término se utiliza principalmente para referirse a la manera en que el sonido se comporta en una sala.

A**CENTO:** En la batería es una nota golpeada mucho más fuerte para acentuarla.

AGUJA LECTORA: La aguja, de diamante o de zafiro, que se posa en el surco de un disco y vibra para generar la señal sonora.

ALTURA TONAL: Determina lo grave o lo agudo que es un sonido.

AMPLIFICADOR: El componente del equipo que incrementa el volumen de la música lo suficiente para que puedan sonar los altavoces.

ANALÓGICO: Lo analógico es aquello basado en la analogía: un vínculo de semejanza entre elementos distintos. Este adjetivo, derivado del vocablo griego analogikós, suele usarse para hacer referencia a un tipo de sistema o de dispositivo.

Los aparatos analógicos, en este marco, presentan información a través de una magnitud física continua que es proporcional al valor de la propia información. Por lo general lo analógico se opone a lo digital, que trabaja con información creada, almacenada o transportada con una combinación de bits (una unidad de medida vinculada a la cantidad de información, que equivale a la elección entre dos alternativas con el mismo grado de probabilidad).

ARMONÍA: S**i** dos notas (o acordes o voces o canciones) suenan bien juntas, son armoniosas o están en armonía. En un tema, la armonía es una parte extra que se añade a la melodía sin eclipsarla.

*

BACKSPIN: Revertir el giro del disco

BEAT: El beat es lo que nos hace mover la cabeza o hacer tap con el pie. Los beats están organizados en barras.

BOMBO (KICK DRUM): El tambor grande y grave que se coloca en el suelo. El impulso motor de la música de baile.

BPM (TIEMPOS POR MINUTO): La medición del tempo de un disco, esto es, de lo rápido que es. El tempo del house es 125 ppm aproximadamente, y 90 ppm el del hip-hop.

BRAZO: La pieza larga de un plato que sostiene la cápsula.

BREAK O CUT: Silenciamos todos los elementos incluso la misma percusión.

BREAKBEAT: Se refiere a una pequeña porción de batería que, sampleado y repetido en forma de loop de modo que pueda servir de estructura rítmica para una canción entera llamada base, así se construye el ritmo del hip-hop.

BUCLE DE SONIDO: Música hecha con un loop de una sección de un break. A veces se usa para hacer referencia a canciones originales que tienen grandes breaks.

BUCLE DE SONIDO (BACK-CUEING): Hacer manualmente un loop con un fragmento de un disco. Se realiza contando entre dos copias del mismo muy rápidamente. Es la base del hip hop y otros estilos breakbeat.

*

CAJA DE RITMOS: Instrumento electrónico que permite componer, programar y reproducir patrones de ritmo a través de un secuenciador.

CANAL: Una señal de sonido o camino. Un equipo estereofónico tiene 2 canales (izquierdo y derecho); una mesa tiene varios canales, dependiendo de cuantos puede mezclar al mismo tiempo.

CANGREJO (CRAB): Un hábil movimiento de los dedos que te permite técnicas rápidas de scratching.

CAPSULA: La parte del plato que transforma las vibraciones de la aguja lectora en señales eléctricas.

COMPÁS: Una división en la notación musical. Una sección de un tema. En casi toda la música de baile tiene una duración de cuatro tiempos.

CLAP: Este es el sonido de una o más personas aplaudiendo. Hoy en día, las versiones electrónicas y estilizadas de este sonido son mucho más comunes que las grabaciones reales de aplausos.

CONTRAPESO: El peso situado al final del brazo y que sirve para equilibrar la aguja e impedir que escarbe tus discos.

CONTROL DE AMPLIFICACIÓN (GAIN): La rueda de la mesa de mezclas que sube un canal determinado cuando entra en la mezcla. Lo usas para subir el volumen de los discos mas silenciosos.

CONTROL DEL PITCH: Ajusta la velocidad o el tempo de un disco.

COPYRIGHT: Si haces algo original, tienes el derecho de impedir que otros lo copien sin tu permiso.

CORTE: Un cambio rápido de un disco a otro, ejecutando sin perder el compás. A veces se llaman drop mixes.

CROSSFADER: El control situado en el centro de la mesa de mezclas que pasa de un canal (o plato) a otro.

CROSSOVER: El circuito de un equipo de audio grande que divide la señal sonora y la envía a los diferentes circuitos de los altavoces.

CUADRAR EL TIEMPO: Ajustar las velocidades de dos discos distintos para que coincidan y sus tiempos estén sincronizados. En las base de casi todas las mezclas.

CUATRO POR CUATRO: La música que tiene cuatro tiempos por compás. Casi toda la música dance emplea el tiempo 4/4, Es una indicación de compás.

CUE: El punto cue es el primer compás de la pista.

*

DECIBELES (DB): Las unidades en que se mide la presión (volumen) del sonido.

DELAY (RETARDO): Un efecto de sonido donde la señal original es retenida por un momento, produciendo así una sola repetición.

DESCOMPOSICIÓN (BREAKDOWN): Se produce una descomposición cuando la parte rítmica de un tema se toma un descanso (se descompone), dejando solo los elementos musicales y vocales, para luego construir provocativamente un clímax.

DISTORSIÓN: Cuando una señal de sonido pasa por un componente del equipo a un volumen tan alto que se distorsionará, perdiendo sus agudos y sus graves, y empezará a sonar como una Harley Davidson en una

acequia. Puedes hacer eso a propósito con los efectos de sonido.

DJ O DISC JOCKEY: Artista que combina canciones y comunica emociones por medio de la música.

DUB: Un termino originalmente acuñado en jamaica para definir una re mezcla radical (de un doble, como al hacer una copia). Actualmente un duo suele ser una mezcla mas simple y deshecha de un tema, sin voz.

*

ECO(ECHO): Efecto de sonido donde el sonido se repite varias veces.

ECUALIZACIÓN (EQ): Ajustar por separado las frecuencias del sonido.

EFECTOS (FX): Cajas electrónicas (o circuitos incorporados en otros compositores) que afectan al sonido, creando eco, delay, distorsión, falseamiento o una combinación de todos.

EMPUJE LATERAL (ANTI-SKATING): Un disco que gira empuja la aguja hacia el centro. Un sistema de control del empuje lateral la empuja en sentido contrario para corregirlo.

ESTIRAMIENTO DEL TEMPO: Cambiar el tempo de un tema (su velocidad) sin alterar el pitch.

EXTENDED-MIX: La canción con intro y outro.

*

FADE: Ajustar gradualmente el volumen. Puedes introducir un disco (desde el silencio hasta la música), darle salida (de la música al silencio), o para pasar de un disco u otro.

FASEAMIENTO (PHASING): Combina dos ondas sonoras idénticas, de manera que una de ellas esté ligeramente retrasada, para obtener un efecto ondulante. Esto se llama falseamiento (desface). Puedes hacerlo con una unidad de efectos de sonido o con dos copias del mismo disco.

FLANGING: Un efecto de sonido que agrega a la música una sensación de ráfaga. Similar al faseamiento.

FRASE: Una sección de cuatro compases. El bloque constructivo de la estructura de un tema.

FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL): Una manera de enviar archivos (incluyendo archivos de sonido como los mp3) de un ordenador a otro en internet.

FUNDIDO: Transicion suave y progresiva de un disco a otro con sus tiempos sincronizados.

*

GÉNERO MUSICAL: El estilo (o género) de una pieza musical viene determinado por una serie de factores, entre los que se incluyen los tipos de sonidos y patrones utilizados, así como el tempo.

*

HOT-CUES: Es la creación de marcas en un punto determinado dentro de la pista de audio.

*

INDICACIÓN DE COMPÁS: Los números que figuran al principio de la música escrita y que indican al música cuantos tiempos hay en cada compás y cuánto dura (relativamente) cada tiempo. Casi toda al música de baile tiene un compás de 4/4.

*

JUGAR CON LOS GOLPES (BEAT-JUGGLE): Pinchar golpes de batería sacados de una pareja de discos para crear un ritmo totalmente nuevo.

*

KICK: Se refiere al golpe de bajo. También llamado bass drum en inglés, un bombo acústico se golpea con una maza conectada a un pedal y el baterista lo toca con el pie. Las versiones electrónicas de este sonido a veces se crean para permitir un sostenido mucho más largo que el acústico, que es relativamente corto.

*

LOOP (BUCLE DE SONIDO): Sample que se repite y se repite para dar forma a un ritmo constante o una melodía que forma parte de un tema.

*

MASTERIZADO: Ajuste de la ecualizacion y el volumen de una grabación para que el resultado suene tan impresionante y claro como sea posible.

MEGAMIX: Parte de la idea de un collage musical y sonoro, en el que el productor o megamixer combina elementos de diferentes canciones para crear un conjunto unitario

MELODÍA: Sucesión de notas musicales con un determinado carácter y sentido.

la parte mas melodiosa (tarareable) de un tema. La parte que toca al piano, la guitarra, el saxo, etc, y que suena sobre la batería y el bajo.

MESA DE MEZCLAS: Una maquina que te permite combinar las señales de sonido que llegan desde varias fuentes.

MEZCLA DE TIEMPOS (BEATMIX): Mezcla que se realiza cuadrado el compás. Normalmente implica fundir el sonido.

MEZCLAR:

1.-juntar las distintas piezas musicales que conforman la actuación de un Dj.

2.-el proceso que se realiza en el estudio donde se escogen y combinan los distintos canales de sonido para hacer un tema.

MIDI (MUSICAL INSTRUMENT DIGITAL INTERFACE):

Un lenguaje informático que permite que las maquinas que hacen música hablen unas con otras.

MONITORES: Los altavoces situados cerca o dentro de la cabina del Dj, que le permiten oír la música con la mayor nitidez posible , limpiando el estruendo y el eco del sonido que procede de la pista de baile.

MP3: (MPEG-1 Audio Layer 3), creado en 1995, el tipo de archivo informático de sonido mas popular. Este formato ha permitido que una canción redujera su tamaño de 40 megas a 4 o 5 sin perder calidad. Esto ha permitido que la difusión de música a través de Internet se vaya incrementando cada vez más.

*

NIVEL:

el tamaño de la señal de sonido. Aparece en los medidores de nivel.

*

OUTRO:

Es la sección contraria a la introducción. En esta parte se van quitando los elementos paulatinamente, para así terminar de forma gradual el track. Al igual que en la introducción muchas veces sólo quedan instrumentos de percusión o batería, los cuales ayudan a que el DJ pueda mezclar el track de manera fácil y rápida.

*

PA: Un equipo de sonido que tiene un gran amplificador y unos altavoces.

PANNING (EFECTO PANORAMICO): Efecto de sonido estereofónico donde la música parece trasladarse de un lado a otro de la sala.

PERCUSIÓN: La bateria y otros instrumentos (en su mayoría no melódicos).

PHONO: Abreviatura en ingles de fonografo, otro nombre con el que se designan los platos. A menudo se usa para referirse a las entradas de la mesa diseñadas para conectar los platos y para las conexiones que unen otros componentes del equipo de sonido estereofónico.

PITCH: Lo alta que es una nota o lo rápido que es un disco. Ambas cosas están relacionadas.

PITCH BEND: Acelera o frena un disco momentáneamente, para que coincida con la velocidad de otro.

PLATOS: Tocadiscos, gira discos.

PREESCUCHA:

1.-escuchar el siguiente disco por los cascos mientras en la pista se escucha otra cosa.

2.-situar la aguja en el lugar adecuado y dar inicio al disco.

PROGRAMACIÓN: La manera en que un Dj compone su actuación. La manera en que hilas tus discos y el orden en que los pones.

PUNTO CUE: Es la marca en el primer compás de la pista. Para que sirve? te regresa al 1er compás de la pista.

*

RADIO-EDIT: La versión que escuchas en la radio que comienza directamente con letras y buenas melodías.

RÁFAGA: Tipo de scratch donde se usa el fader como un interruptor de inicio/parada parada para controlar el sonido.

REALAUDIO: Formato que tuvo gran importancia a principios de los 90 por su gran capacidad de compresión, pero al incrementarse el ancho de banda, y dado que el mp3 era un formato libre, re-producible en cualquier reproductor musical, fue perdiendo importancia y presencia.

REEDITAR:

una nueva versión de un tema hecha como resultado de cortar y empalmar pedazos del tema original, pero arreglándolos y colocándolos en un orden distinto.

RELACIÓN SEÑAL-RUIDO:

la cantidad de interferencias o de ruido indeseado que un componente del equipo agrega a la música que esta procesando (comparada con la cantidad de música). Cuanto mas baja es la relación señal-ruido, mejor es el equipo.

REMEZCLA:

una nueva versión de un tema hecha como resultado de combinar partes de la grabación multicopista original.

RETROALIMENTACIÓN(FEEDBACK) :

ese ruido que pueden hacer los equipos eléctricos cuando captan su propia señal.

REVERBERACIÓN :

un efecto de sonido que agrega muchos pequeños ecos a la música. Esto dá al sonido un efecto tridimensional, como si lo estuvieras oyendo en una sala con eco.

RITMO :

un patrón de sonido. Generalmente se refiere a los patrones arreglos de la percusión de un disco.

ROTURA (TEAR) :

un técnica de scratching donde se hace una pausa en el sonido como resultado de detener el disco por un breve instante

*****

SAMPLES : Tomar una porción o simple (muestra) de un sonido grabado en cualquier tipo de soporte para reutilizarla posteriormente en un presentación en vivo o un remix.

SCRATCHING : Hacer sonidos rítmicos como resultado de mover un disco hacia delante y hacia atrás y cortarlos con los faders de la mesa.

SECUENCIADOR : Programa informativo que graba musica no como sonido sino como una seri de instruccion que piden seguir otros instrumentos electrónicos.

SINCOPA : Una manera de hacer que un ritmo sea mas lleno y funks. Sincopar significa mezclar los tiempos poco antes o un poco después de lo que seria normal para hacer un ritmo mas interesante.

SLIPMAT : La alfombrilla de fieltro que se coloca entre el plato y el disco para qu puedas sostener el disco sin necesidad de detener el plato.

SMASH: Momento donde explota la canción. Contiene una serie de ritmos y melodías fuertes y constantes.

SNARE: La caja se golpea con un palillo de batería o baqueta y produce un sonido corto y brillante. Un conjunto de alambres (llamados bordones) se estiran diametralmente en el parche de la parte inferior del tambor. La vibración del parche inferior contra los bordones produce el característico “chasquido” propio de la caja.

SPINBACK : Usar tu mano para revertir el giro de un disco sobre el plato. Se consigue un sonido de rebobinado muy loco.

STAB : Un sonido corto de stacatto (generalmente sampleado de secciones de cuerdas o metales de discos viejos) que acentuándolas el inicio de compás. También se les llama hits.

STREAMING : Archivo de sonido streaming es aquel que puedes reproducir sin tener que descargarlo primero.

SURCO : La raya espiral de un disco que contiene el tema.

*

TEMPO : La velocidad a la que se reproducen los patrones se llama tempo. El tempo se mide en beats por minuto o BPM. Así que, si decimos que una pieza musical está “a 120 BPM”, queremos decir que hay 120 beats (pulsos) por minuto.

TIEMPO : La gente normalmente suele utilizar la palabra “beat” para referirse a “un patrón (o ritmo) tocado con una batería”. Lo que estás haciendo al crear y reproducir patrones es “un beat”.

Pero, para mayor confusión, existe otro uso de la palabra “beat” (“tiempo” en español), que significa “un pulso que se repite de forma regular y constituye la base de un patrón musical”. En este contexto, la gente marca con el pie el ritmo de los “tiempos”.

TONALIDAD : Una familia de notas que untas suenan armoniosamente.

TRANSFORMACIÓN (TRANSFORMANDO) :

Una técnica de scratching donde usas el crossfader como un interruptor de encendido para cortar un scratch en pequeños ruidos rítmicos.

TURNALISMO : Usar los platos y los discos como instrumentos musicales. Antes se llamaba scratching pero ahora supone todo un universo de técnicas.

WAV: Un formato de audio digital sin compresión, que mantiene la más alta calidad del sonido.

WOOFER : Altavoz que reproduce los sonidos graves.

ESTE LIBRO EN SU PRIMERA EDICIÓN SE ACABO DE

ENSAMBLAR EN NOVIEMBRE DEL 2022 DESDE EL ESTADO MÉXICO

MIENTRAS SEGUIMOS RESISTIENDO EN UN MUNDO FRACTURADO.

-

VOL. I DE III

GESTIÓN EDITORIAL: SAMANTHA CANCHOLA @LUZ_MATERIA

ARTE POR: LAS REVOLTOSAS

-ONDA ANÁLOGA-

